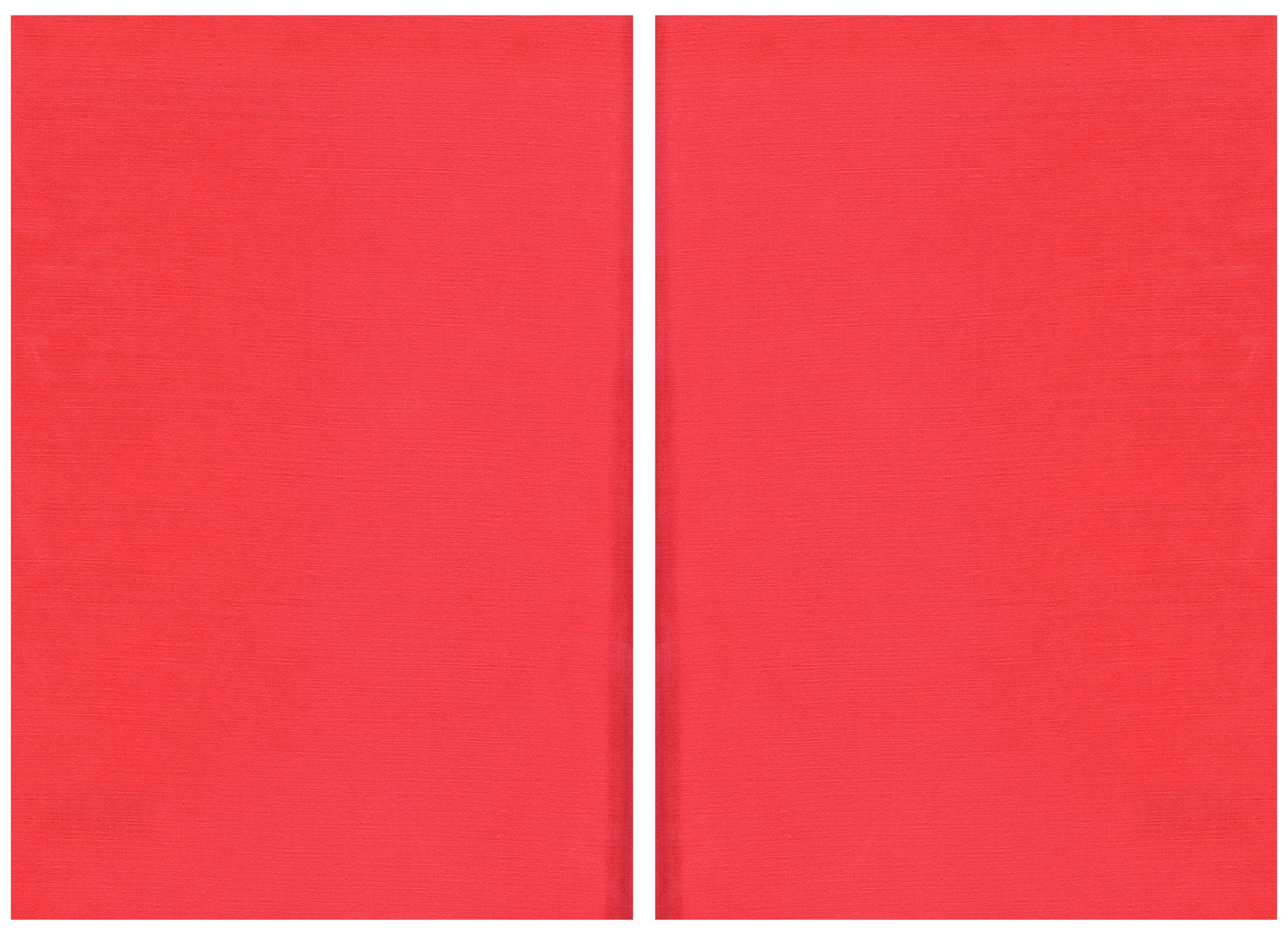
Феликс Шайнбергер

Альбом ваших идей

Учимся делать эскизы в дороге

DITON

Предисловие

Альбом для эскизов

Особенность альбома

Инструменты

Идея и воплощение

Основы

Люди

Животные

Архитектура

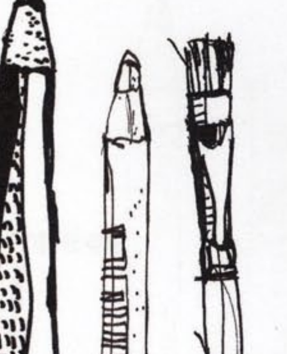
Правильное место

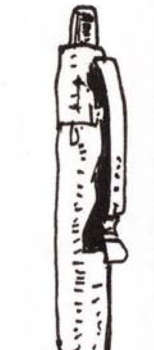
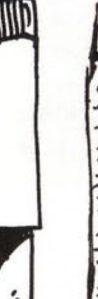

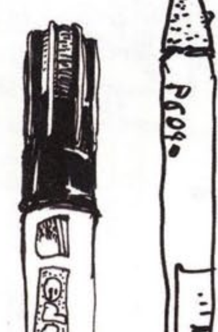
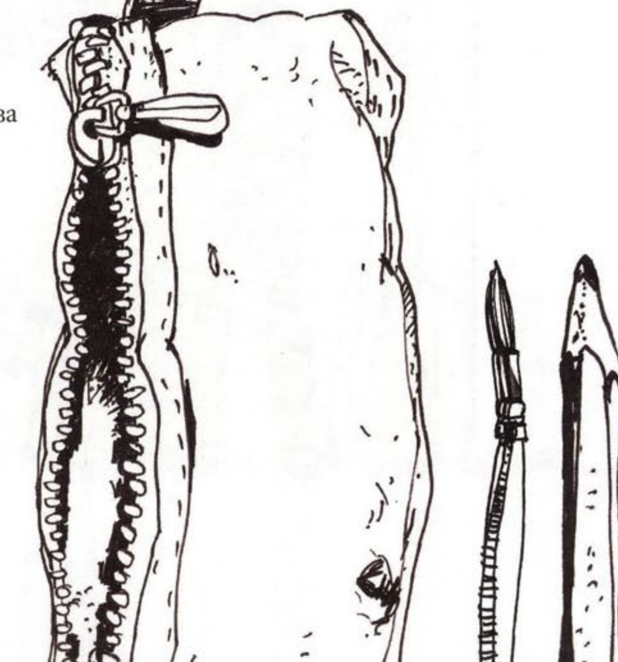
В дороге

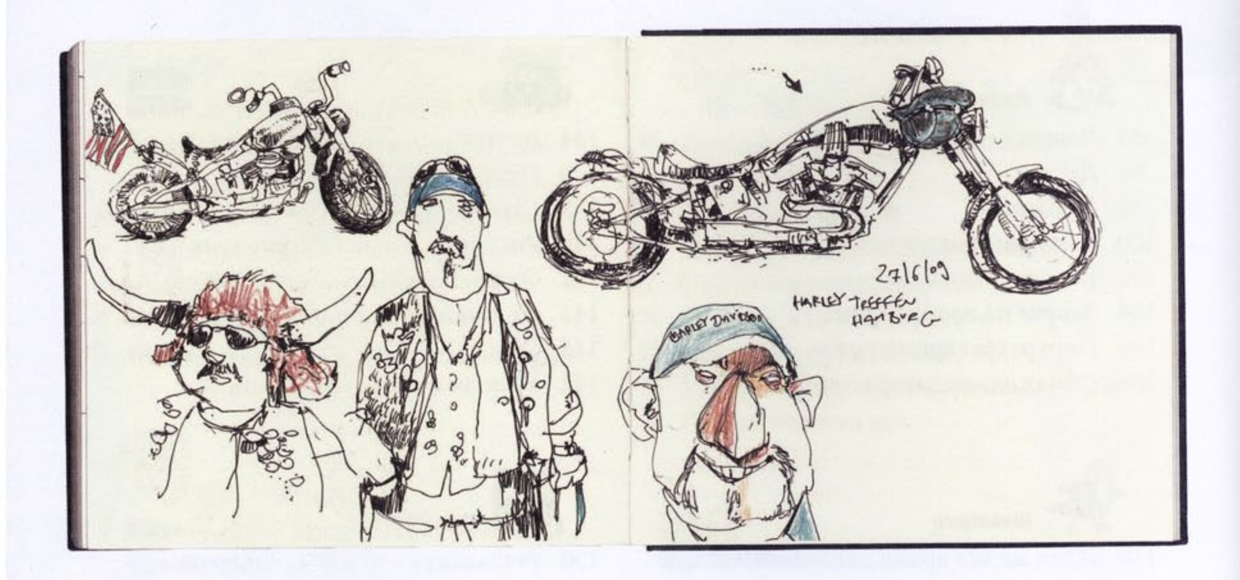

Применение

Зачем нужен альбом?

Проникновение цифровых средств во все области художественной деятельности ограничивает мир дизайнеров, художников и иллюстраторов письменным столом. Это приводит к тому, что вы начинаете понемногу терять связь с внешним миром. Вы сидите за компьютером, и если хотите позаимствовать какую-то тему «снаружи», то просто ищите в Google.

Книга, которую вы сейчас держите в руках, нацелена на кое-что иное. Прежде всего, она научит вас не бояться рисовать и делать наброски. Речь пойдет об основах и рекомендациях, которые помогут вам получать удовольствие от процесса рисования.

Также книга расскажет о том, как рисунок открывает перед вами новые, более обширные пространства. Пространства во внутреннем и внешнем мире. Рисунок стимулирует фантазию и раскрывает знания, он – одна из немногих художественных сфер, в которой по-настоящему рождается идея. Рисуя предметы, вы заново открываете мир. Вы не просто перерабатываете образы других людей, а выходите на улицу и наблюдаете. Работа с альбомом позволяет шире взглянуть на вещи, она обогащает и формирует внутренний мир художника.

К тому же рисунок обладает чем-то аутентичным и индивидуальным. Если в поисках мотивов вы только и делаете, что обращаетесь к Google, то когда-нибудь заметите, что все вокруг используют одни и те же картинки. Мы все сильнее сужаем наш взгляд на мир иерархическими результатами поисковиков.

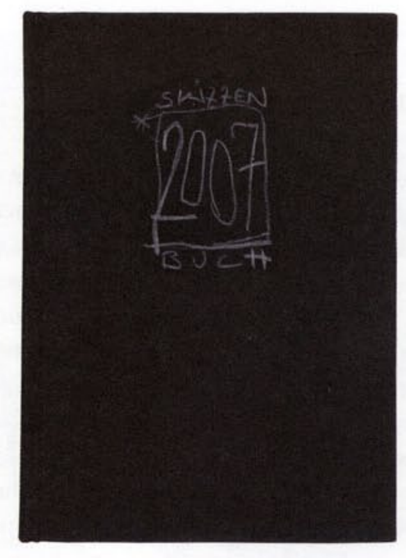
Сегодня мы переживаем ренессанс рисунка. Появился спрос на подлинность. Колоссальные возможности обработки изображения вредят его правдоподобности. И рисунок переживает такой бум, потому что он очень настоящий. Художник ручается за свой рисунок. Он лично гарантирует подлинность своей работы, ведь именно он создал и «прожил» ее. Очевидная субъективность и интимность процесса рисования парадоксальным образом делает рисунок более подлинным из-за изобразительных средств, в сравнении с фотографией или с картинкой из Google. Это значит, что рисунок из-за своей аутентичности становится все более важен. Теперь обратимся к альбому.

Альбом для эскизов – это нечто совершенно личное. Я в нем рисую для себя, а не для других, описываю мой мир и мою жизнь. Я интересуюсь миром, в котором живу, и это дело определенного и длительного процесса, а не секунды, за которую делается фотоснимок. Я анализирую мир. В том числе, и чувственно: вы нарисуете человека иначе если с ним связаны какие-то чувства. Блюдо, которое вы рисуете, будет выглядеть иначе, если оно вам не нравится, а свою собаку вы нарисуете не так, как другое животное.

Альбом для эскизов – правильное место для отражения впечатлений. Индивидуальное средство. И в этом его преимущество – для художника, а также для искусства. Чтобы набраться опыта, нужно выйти на улицу. И если вы выходите на улицу, то захватите с собой альбом для эскизов.

Ваш Felix Scheinberger

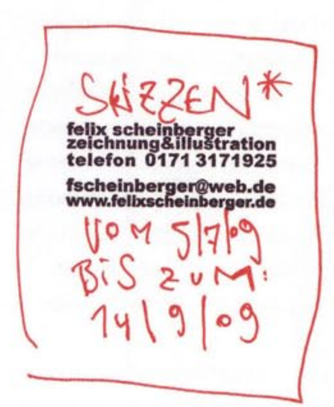

В альбоме с плотной бескислотной бумагой вы сможете рисовать чернилами и акварельными красками.

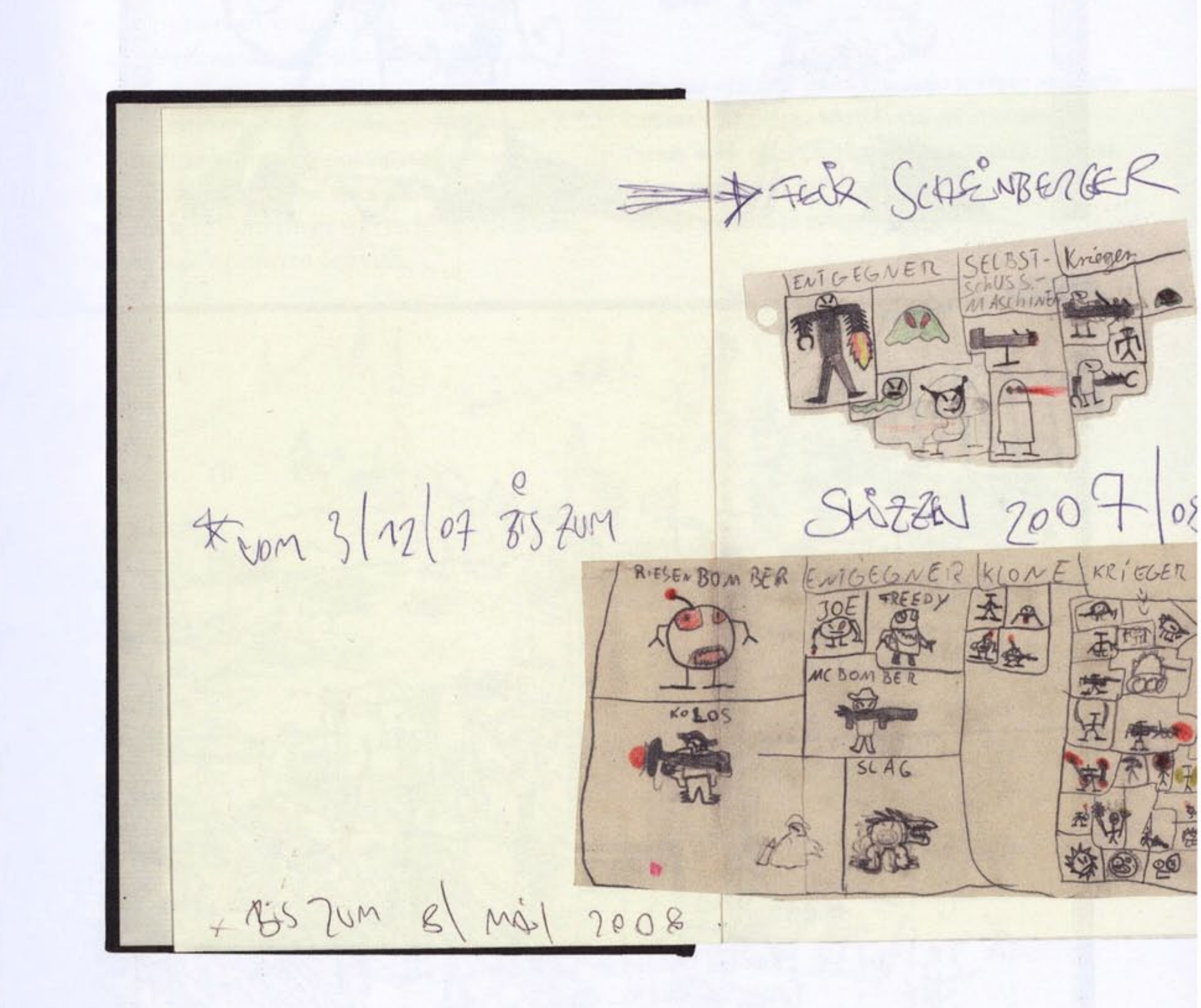
Какой альбом?

Должен ли это быть очень дорогой альбом Moleskine, или все получится и с дешевым альбомом из супермаркета? Давайте будем честными: вы не станете превосходным художником только из-за того, что купили дорогущий альбом. Даже напротив, вы, возможно, побоитесь сделать ошибку, рисуя в таком ценном альбоме. А без ошибок дело не пойдет.
При покупке альбома для эскизов следует учитывать несколько вещей. Во-первых, используйте бескислотную бумагу. Часто бумага выцветает из-за кислоты, которая вредит не только окружающей среде, но и, в долгосрочной перспективе, вашему альбому. Во время производства немного кислоты остается в бумаге, и со временем она разлагается. Посмотрите на дешевые блокноты шестидесятых годов – бумага испортилась. Важно, чтобы ваш альбом был надежно переплетен. Однако не используйте альбом на пружине. Иначе вы не сможете творить на двух страницах разворота, так как у альбома на пружине в середине «щель».
Кроме того, страницы должны быть сшиты, а не склеены, чтобы они не высыпались наружу.
Обычный альбом для эскизов не должен стоить дороже десяти евро.

Совет

В первую очередь напишите в новом альбоме свое имя. Тогда, при случайной потере, у вас будет шанс получить его обратно.

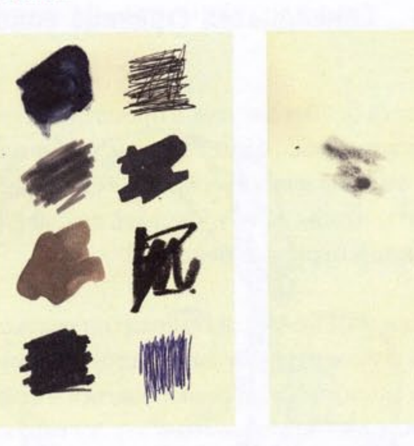

Верный формат

Какой формат у вашего альбома для эскизов (большой, маленький, горизонтальный или вертикальный) – это дело вкуса. Разумеется, я даю вам совет сообразно моему вкусу и говорю о том, что, по моему мнению, связано с каждым из форматов. Понятия «пейзаж» и «портрет» по отношению к горизонтальному и вертикальному формату уже намекают на то, какой им подходит лучше всего. Пляжные сцены, естественно, лучше изображать на двух страницах разворота в вертикальном формате: трудно верно рисовать стоящих людей в альбомах горизонтального формата. Однако горизонтальный формат очень удобен в дороге. Я даже склоняюсь к альбомам небольшого размера, примерно формата А5. Они легче и не так бросаются в глаза. Возьмите в магазине несколько альбомов в руки и только тогда интуитивно решайте, какой вам нравится больше.

Совет

Разными способами проверьте бумагу вашего альбома, чтобы выяснить, не просачиваются ли, например, чернила.

Проверка красками одной страницы альбома Moleskine (справа – оборотная сторона той же страницы). Сверху вниз: акварель, файнлайнер, маркер, чернила, сепия, промышленная краска, маркеры фирмы Edding, шариковая ручка.

Начало... Семнадцатая страница подойдет лучше всего

Страх перед белым листом – проблема, известная художникам. А гигантская стопка белых листов, которые лежат перед вами в форме альбома для эскизов, – еще страшнее. Итак, как же начать? Как начать, чтобы не изуродовать красивый новый альбом испорченной первой страницей?

Без паники, вам не нужен семинар по релаксации. На самом деле, говоря о страхе перед белым листом, мы имеем в виду ваше опасение ошибиться и разочароваться в самих себе. А это точно не тема для альбома эскизов – это же ваш альбом, он и существует как раз для того, чтобы совершать ошибки и преодолевать трудности. Это вовсе не портфолио для презентации. Поэтому начните именно с плохого рисунка. Разбейте лед – и рисовать станет проще.

Совет

Не начинайте работу с альбомом прямо с первой страницы. Семнадцатая страница – самая подходящая. Стартуйте где-нибудь с середины и не работайте хронологически.

CONFIDENTIAL

Берегите свой альбом

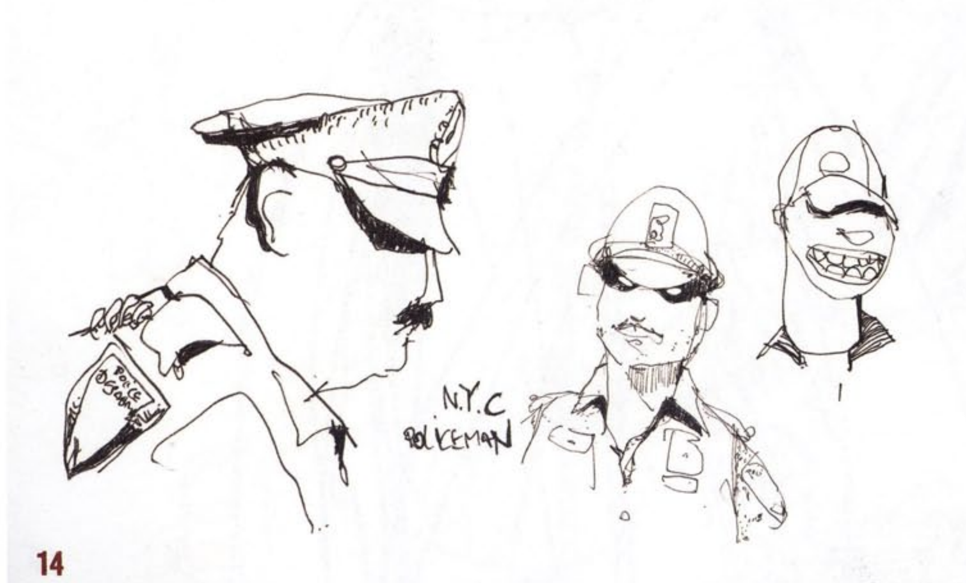
Альбом – это не открытое пространство

Представьте себе, что вы сидите в кафе или в парке. Светит солнце, вы пьете кофе и делаете зарисовки в блокноте. Возможно, вы записываете какие-то мысли, ведете дневник или рисуете открытки с видами. А далее представьте себе, что неожиданно подходит какой-то незнакомец, встает рядом с вами и начинает читать и комментировать ваши заметки. Он хвалит вашу изобретательность, может быть, комментирует ту или иную личную мысль, исправляет ошибки в написании и спрашивает, кто такие Габи и Франк. Вы, вероятно, оторопели бы.

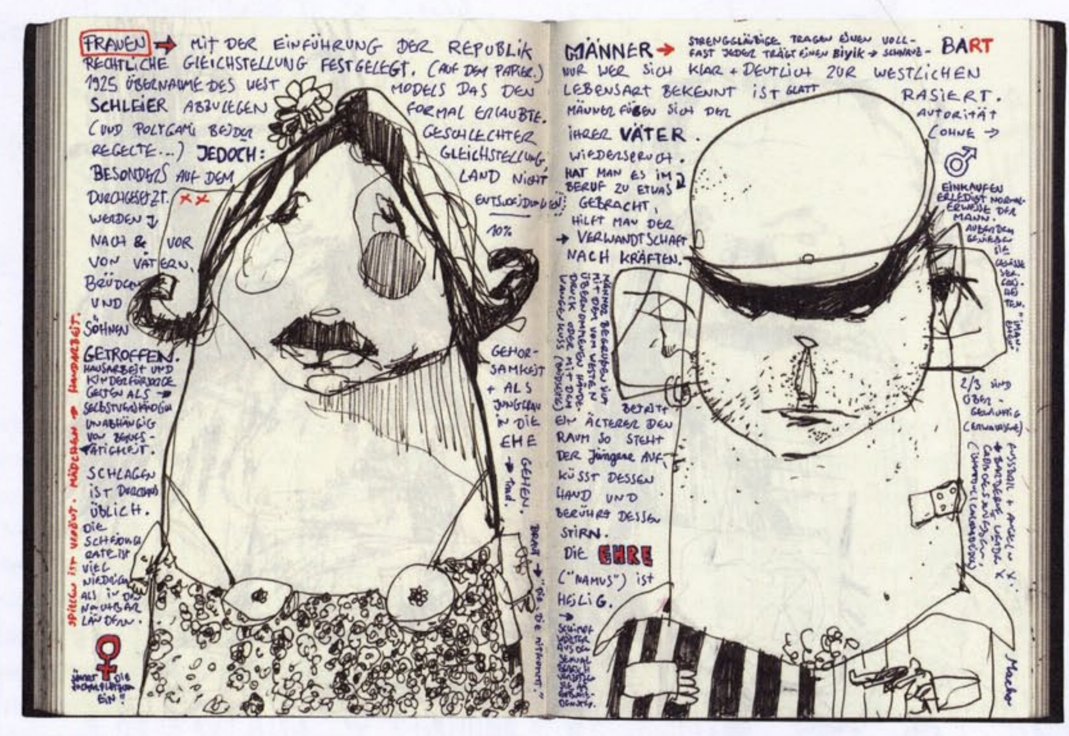
Смешно, но такое часто происходит с альбомом для эскизов. Всегда найдутся люди, которые считают себя достаточно компетентными, чтобы комментировать вашу работу, и которые открыто утверждают, что ваши рисунки касаются именно их. Пресекайте такие ситуации. Берегите свой альбом. Не стесняйтесь говорить «нет». Это только ваш альбом, он никого не касается.

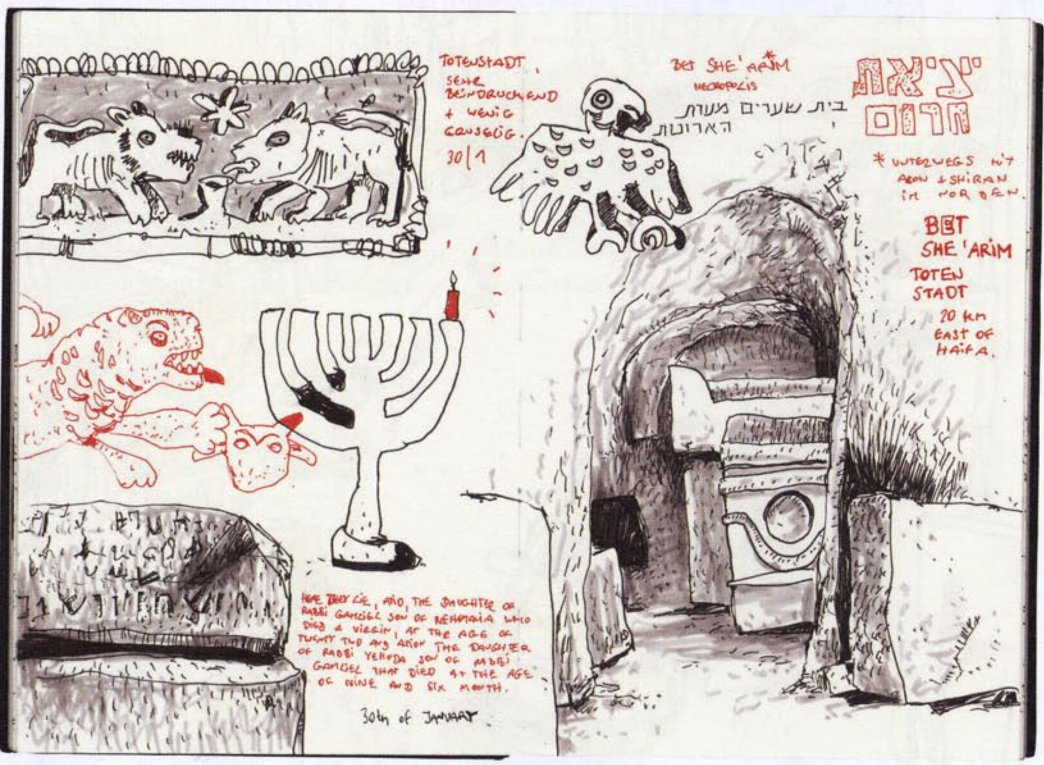
Если вы утвердитесь в этом решении, то работать с альбомом, очевидно, станет легче. Вы больше не будете думать о ваших гипотетических критиках или почитателях, а будете рисовать для себя. Вы делаете не книгу для презентации, а создаете свое креативное поле, в котором можно делать ошибки и попытки.

Ваш альбом для эскизов – это не открытое пространство. Берегите его.

...UNGLAUBLICH LAUT.

Заметки разрешены

Заметки в вашем альбоме не просто разрешены, они придают ему повествовательную силу. Заметки создают новый уровень, они несут дополнительную информацию. Если рядом с вашим рисунком написано: «Смрад был невыносим» или «Я люблю ее прекрасное пение», то такие заметки содержат в себе информацию, которую нельзя передать с помощью одного вашего рисунка. В остальном нельзя забывать, что хотя письмо и дальний родственник рисунка, оба они относятся к одной семье. Письменность развилась из рисунка, превратившись из образного в обычный язык, и потому неудивительно, что письмо и рисунок так хорошо дополняют друг друга. Ваш рисунок и ваша надпись органично спаяны друг с другом общим авторством. Не стесняйтесь снабжать ваши рисунки надписями.

И не только для указания места и времени – иногда дополнительная информация может преподнести рисунок в совершенно разном свете: существует большая разница в том, сидит ли женщина посреди ночи на улице просто так, или потому, что ей приходится торговать носовыми платками, чтобы не умереть с голоду.

Дневник

Если вы возьмете в руки старый альбом, то ощутите то, что во время «творчества» не было заметно: ваш альбом – не только альбом для эскизов, но еще и дневник. Страницы рассказывают о множестве дней, недель и месяцев вашей жизни, в которые эта книга вас сопровождала и в которые вы переносили на бумагу каждодневные переживания. Вместе с тренировочными упражнениями вы запечатлели здесь вашу жизнь: пребывание в другом городе, набросок портрета вашей подруги, возможно, видения, которые возникли перед вами, когда болел зуб, или пейзаж, нарисованный во время пикника. Короче, альбом с эскизами – это хроника вашей жизни. И если вы сопроводили рисунки комментариями, мыслями, описаниями места и тому подобным, то заметки только выиграют из-за своей неожиданной пластичности.

Позже ваш альбом, вернее, альбомы расскажут многое о вас и о вашей жизни, и будет очень интересно и полезно полистать их еще раз.

Смысл дневника всегда в том, чтобы развивать себя и свою точку зрения.
Подумайте: творчество предполагает решительность. Чтобы принять решение, необходимо прежде всего выяснить свою собственную позицию.
Ваш альбом будет вам в этом помогать на протяжении очень долгого времени.

NEW YORK
12/7/09

10th AVE
ECKE W23th

Бессмыслица добавит смысла

Мы созданы из вещества того же, что наши сны...
Просперо, «Буря» Уильяма Шекспира

Альбом для эскизов не имеет ничего общего с документированием вашего окружения, он создает пространство для хроники вашей фантазии. Время от времени заполняйте пустое пространство на развороте. Потренируйтесь в рисунке. Возможно, вы слышали о так называемых «телефонных эскизах». В действительности для них вовсе не нужен телефон: просто рисуйте наобум, не задумываясь заранее об объекте и цели. Начните с одного штриха, глаза, носа, и работайте дальше. Не бойтесь, что у вас получится бессмыслица!

Пусть ваш рисунок не будет запланированным. Вы поймете, что так можно добиться свободы выражения, которая поможет вам в дальнейших проектах. Доверьтесь своей фантазии: вы снова и снова будете удивляться хитрости вашего духа, который до сих пор хитростью не отличался.

Правильный и неправильный рисунок

Моя бабушка любила комментировать мои ранние рисунки, говоря, что прежде всего нужно научиться рисовать «как есть», а только потом – «как хочется». «Пикассо сначала научился рисовать правильно, а уж потом стал абстракционистом». Типичный совет от моей бабушки, которая была уверена, что сначала нужно съесть картошку и салат, и только затем переходить к пудингу. Искусство, от которого получаешь удовольствие, выглядело подозрительно. А удовольствие следовало заслужить работой.

К сожалению, техника рисунка и эскиза не совпадает с утверждением (моей бабушки), что нужно все делать правильно. Если хочешь что-то отразить таким «какое оно есть», то лучше сфотографируй.

Конечно, рисунок может быть отражением. Сила эскиза состоит, однако, в личной позиции, в определенном образе видения.

Вот поэтому рисунки, которые пытаются имитировать фотографии, вычурны и скучны. Добавление или убавление частей, выпуклость или карикатурность элементов, ошибки дают рисунку жизнь.

Совет бабушки заставил меня тяжело работать. Я учился рисовать «лучше» и только благодаря своему энтузиазму не утратил любви к рисованию. Рисунок – это изучаемый предмет, требующий как прилежания, так и дисциплины. Сила эскиза – в непосредственности, выразительности, эмоциональности и креативности. В удовольствии от процесса рисования. Тогда вы станете «лучше».

Поймите, если вам что-то доставляет удовольствие, то занимайтесь этим чаще, а если вы будете заниматься часто, вы станете это делать хорошо.

IM BUS. No. 19.
13th JANUARY 2009.

Маркер, авторучка, химический карандаш

Для работы с альбомом эскизов подойдут привычные средства: авторучка, фломастер, шариковая ручка, маркер и т. д. С одной стороны, они доступны по цене, с другой стороны, с их помощью можно работать и быстро, и медленно. К тому же они не стираются и не отпечатываются на другой странице альбома.
Если вы применяете водостойкие средства, то можете добавить цвет акварелью или, как здесь, глубину – серым фломастером.
Если вы используете водорастворимые средства, то тогда можете растворить линии чистой водой. Так получаются красивые оттенки серого или тональные градации.

Совет

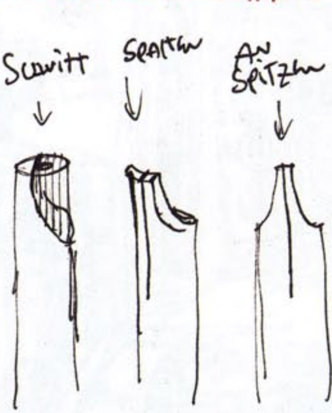
Используйте цветные фломастеры и маркеры. В канцелярских магазинах есть самые разные модели – детские и офисные, которые прекрасно подходят для рисования. Экспериментируйте, пробуйте, ищите то, что подойдет вам лучше всего.

Совет к теме «Сепия»

К сожалению, для использования чернил в альбоме не очень хорошо подходят стальные перья, так как они легко рвут бумагу. Альтернатива – это калям.
Вы можете вырезать калям из тонкого бамбука или тростника. Для этого обрежьте бамбук острым ножом под углом в тридцать градусов. Обрезанная часть при этом из-за округлой формы бамбука будет не прямой, а немного закругленной.
Расщепите длинный конец ножом и затем осторожно заострите калям. Обратите внимание на то, что с обеих сторон щели обычно остается немного дерева.

Сепия

Техника рисунка сепией была известна еще в античные времена, она относится к древнейшим умениям. Средневековые иллюстраторы использовали ее так же, как современные художники. Ведь коричневый тон, изначально получаемый из чернил сепии, великолепно подходит для рисунка и раскрашивания. Сепию можно использовать как чернила для рисования, а в разбавленном состоянии – для передачи полутонов.
При раскрашивании рекомендуется использовать много воды.
Как и для акварели, здесь имеет значение следующее: белый цвет бумаги – это самый светлый тон.

Цветные карандаши

Карандаши бывают всех мыслимых цветов. Они подходят как для рисования, так и для раскрашивания.
Вы можете работать цветными карандашами так же, как и обычным карандашом, но только с той разницей, что цветные карандаши, в большинстве случаев, вы не сможете стереть.
Рисуя цветными карандашами, действуйте так же, как при рисунке обычным карандашом: густота штриха делает цвет более глубоким, а самый светлый цвет – это белизна бумаги.
К тому же вы можете напластовывать различные цвета друг на друга, чтобы добиться смешанных тонов. В альбоме цветные карандаши особенно хороши там, где необходимо расставить цветовые акценты, быстро указать на важные цвета. (Возможно, в дороге вам будет достаточно нескольких цветных карандашей.) Цветными карандашами рисовать очень здорово!
Очень действенно, например, двумя или тремя цветными карандашами подготовить штриховой портрет и переменой цветов усилить контраст между отдельными частями рисунка.

Совет

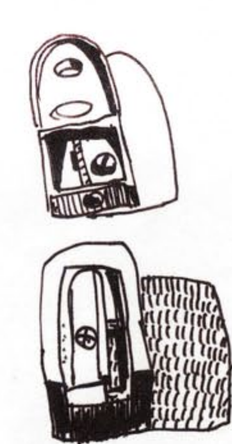
Не выбрасывайте «огрызки» карандашей, а приберегите их для путешествий. Набор «огрызков» перевозить гораздо проще, чем карандаши целиком, тем более что он включает весь спектр цветов, которые вам действительно пригодятся.

Шариковая ручка

По одной легенде, шариковая ручка – это побочный продукт исследования космоса. Американцы вкладывали миллионы в поиски подходящего для космоса пишущего инструмента и наконец изобрели шариковую ручку. В то время как русские пользовались грифельным карандашом.
Эта история больше похожа на анекдот, тем более что все это вздор. Патент на шариковую ручку был выдан уже в 1938 году в Венгрии (один из ее прародителей, отметочный штифт для кожи, существовал еще в XIX веке). Среди художников шариковая ручка долгое время пользовалась дурной славой из-за своей дешевизны, хотя она великолепно подходит для рисования. Прежде всего, ее преимущество в том, что можно с помощью силы давления на бумагу управлять интенсивностью штриха. Это преимущество особенно важно для штриховки. Осторожным нажатием вы можете создать разнообразные оттенки. Кроме того, шариковая ручка доступна по цене, удобна в обращении и исключительно долго работает, расхода чернил шариковой ручки достаточно, чтобы провести линию длиной от пяти до десяти километров.
Поэтому шариковая ручка должна быть в каждом пенале рисовальщика.

...И, естественно, простые карандаши

В карандашах сегодня уже нет свинца, но название осталось[1], потому что долгое время он там содержался. Еще древние египтяне пять тысяч лет назад использовали для письма трубку со свинцом. Наши современные карандаши содержат графит и глину. Соотношение смеси определяет степень твердости грифеля: чем выше содержание глины, тем он тверже. Для рисования, разумеется, подходят более мягкие карандаши. Буква Н у карандашей означает твердость, а В – мягкость. НВ представляет собой промежуточное значение. Чем мягче карандаши, тем больше число букв В. Для рисования лучше всего годятся карандаши со значениями 2В и 3В.
Большое преимущество карандашей состоит в том, что посредством различной силы нажатия или штриховки можно варьировать степень насыщенности цвета. С помощью карандаша вы можете осторожно подступиться к вашей теме, чтобы затем перейти к сильным и насыщенным линиям. И еще: карандашные штрихи вы можете стереть! Сама возможность коррекции дает начинающим художникам важное чувство уверенности. Карандаш соединяет всю палитру возможностей в простом, доступном штифте.
Согласно «Википедии»: Н = твердый
В = мягкий
НВ = твердо-мягкий

[1]В немецком языке слово «der Bleistift» *(рус. карандаш)* дословно значит «свинцовый штифт» *(примечание переводчика)*

FACTORY | BROOKLYN
NEW YORK CITY
14th. JULY
2009

Хотя карандаш незаменим, я рекомендую его использование в альбоме с некоторыми оговорками.
Недостаток карандаша прежде всего в том, что вам постоянно приходится его подтачивать. Даже механические карандаши – не исключение. Во время рисования это может мешать, потому что именно в те моменты, когда важна быстрота, ваш рабочий инструмент, как показывает опыт, затупляется. Кроме того, карандаши (и цветные карандаши тоже) исключительно чувствительны. Когда вы роняете карандаш, то часто грифель внутри него ломается. А вы заметите это в тот момент, когда придется точить карандаш. Грифель крошится, его уже нельзя заточить. Определенная трудность и в том, что мягкие карандаши мажутся. Рисунок может повредиться из-за того, что лист бумаги лежит под подушечками ладони. В альбоме рисунки с одной страницы могут отпечатываться на противоположном листе или из-за трения терять свою интенсивность.
Решение этой проблемы – «фиксатив». Вопрос в том, захотите ли вы постоянно носить с собой разбрызгиватель.
Как правило, я решаю эту проблему так: кладу белый лист между страницами моего альбома, а карандашный эскиз фиксирую позднее. Между тем лак для волос из-за своего устойчивого запаха не подходит в качестве замены фиксатива, к тому же он желтеет и склеивает страницы.

Совет

Карандашные штрихи фиксируются краской, особенно акварельной. Положите сверху тонкий слой краски, и рисунок больше не сотрется!

Кое-что еще: от маркера до текстовыделителя

Вы удивитесь, узнав, чем можно рисовать. Можно рисовать промышленными красками, отметочными штифтами для древесины, которыми пользуются лесорубы, копировальными карандашами и текстовыми маркерами. Кроме того, огромен выбор фломастеров. К этому семейству также относятся маркеры, которые производятся именно для рисования. Существуют маркеры самых разнообразных цветов и оттенков, и они по праву любимы дизайнерами. К сожалению, маркеры довольно дорого стоят, а еще они пропитывают страницу полностью, отражаясь с другой ее стороны, так что ими лучше работать на специальной многослойной бумаге. (Компания Boesner с недавних пор производит так называемый альбом для рисования маркером.) Каждый канцелярский магазин предлагает сотни инструментов, которые производятся не для художественного рисования, а для письма или для художественного оформления. Существуют неоновые текстовыделители, отметочные штифты, люминесцентные, золотые и серебряные карандаши, которыми можно рисовать, а также создавать эффекты.
Капля дегтя в использовании таких типов инструментов в том, что вы не сможете воспроизвести ваши рисунки в соответствии с оригиналом. Если вы решите отсканировать свои эскизы и распечатать их, то увидите, что невероятный эффект блеска пропал, потому что пигменты этих маркеров и карандашей не копируются.
Они содержат либо краски, видимые при дневном свете, либо металлические пигменты, которые при копировании не воспроизводятся.
Я советую пробовать различные инструменты. Рисуйте всем, что попадает в ваши руки. А если нет ничего другого, то подойдет и эспрессо.

Совет

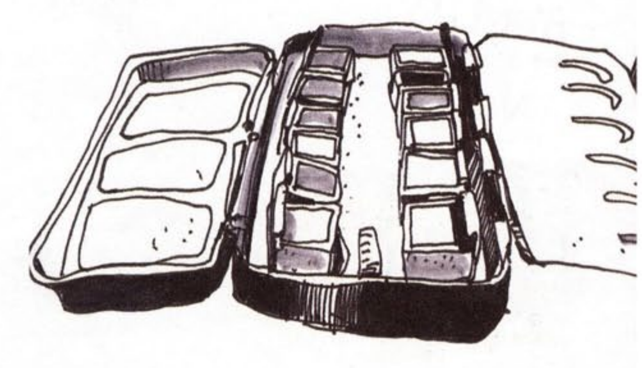
Существует несколько классических средств, которые плохо годятся для альбома эскизов. Это все средства, которые пачкают страницы, когда вы их складываете (даже восковые мелки, а также незафиксированная пастель или угольный карандаш).
К тому же непрактичны все те средства, которым нужно очень много времени для высыхания, например, масляная краска.

Для альбома эскизов достаточно привычной маленькой палитры акварельных красок. Пригодится и жестяной стаканчик.

В дороге практична складная кисть.

ATHEN
24. APRIL 2009

Акварель

Классической краской для альбома является акварель. Акварель обладает естественными тонами, ее можно быстро переработать, ее легко перевозить в коробочке величиной с ладонь. К сожалению, неправильно примененная акварельная краска выглядит довольно отвратительно. А использовать акварель неправильно очень просто. И именно из-за этих особенностей так много времени требуется, чтобы научиться с ней работать.

Секрет таков: при технике лессировки все дело в пропусках. У краски нет белого цвета, белый цвет (и вообще все светлые тона) – это незакрашенные места на бумаге. Поэтому работайте акварелью всегда от светлого к темному. В сущности, писать акварелью – то же самое, что рисовать карандашом: краской заполняйте только темные места, светлые – оставляйте нетронутыми. В альбоме может быть достаточно выделить цветом лишь отдельные акценты. Раскрасьте только то, что вам кажется самым значимым, а остаток смело оставьте незакрашенным. Вы увидите, глаз довершит работу.

→ WIE DER NAME SCHON SAGT:
VERWENDEN SIE VIEL WASSER!

Акварель

Если вы пишите акварелью на обширной поверхности, обратите внимание на то, чтобы работать своевременно.
Начните со светлых мест (например, с неба) и двигайтесь к темным.
При этом важно не слишком сильно экономить на воде.
Если вы, например, раскрашиваете небо, то сначала смешайте в достаточной мере краску и воду, чтобы материал не закончился на полпути. То, что вы неожиданно прервались, чтобы смешать новую краску, будет заметно на вашем рисунке позднее.
В сущности, это значит, что акварелью нужно работать быстро. Чем своевременнее вы работаете, тем убедительнее будет результат.

Совет

Используйте акварель для раскрашивания людей. Вы увидите, несколько мазков кистью оживят ваш рисунок.

Дополнительные контрасты взаимно усиливают друг друга и заставляют светиться слабые акварельные краски! (Здесь: красный/зеленый)

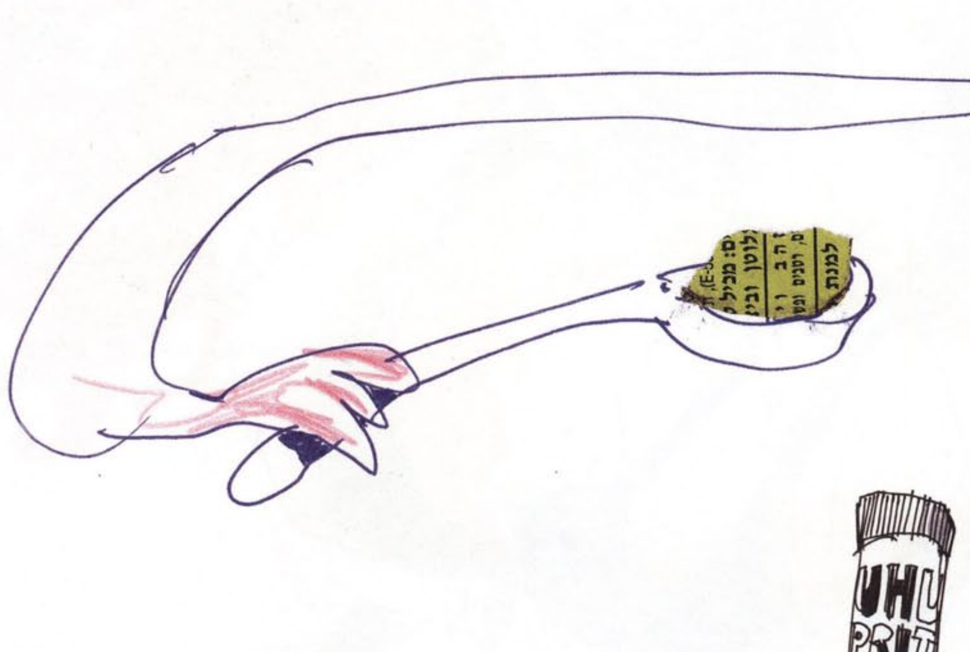
Коллажи

Коллажи предлагают вам бесконечное число возможностей: вы можете добавить в ваши эскизы входные билеты, ресторанные счета, этикетки, билеты на автобус, личные заметки, почтовые марки, записки с телефонными номерами и тысячу других вещей. Все, что вам нужно, – это клей и фантазия! Коллажи вдохновляют и обладают повествовательной силой. Через много лет они воскресят воспоминания так, как это не сделает фото.
Когда вы интегрируете смешанные материалы в свой рисунок, то особенно привлекает дополнительная информация. Для портрета простудившегося человека хорошо подойдет этикетка спрея для носа (или, как в нашем примере, куриный бульон во время путешествия). Короче: используйте коллажи, чтобы придать своему рисунку дополнительный содержательный уровень!

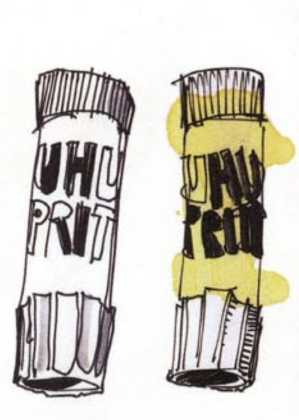

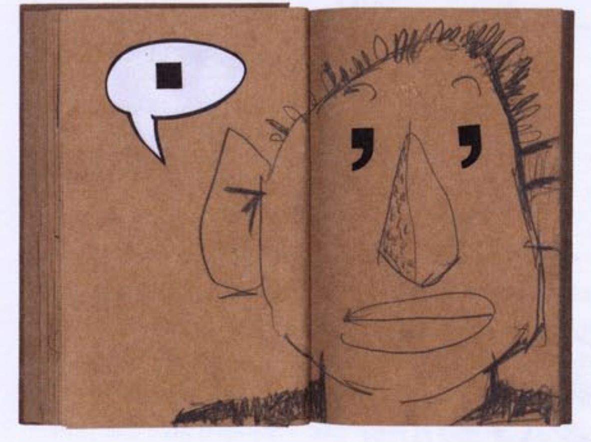
Совет

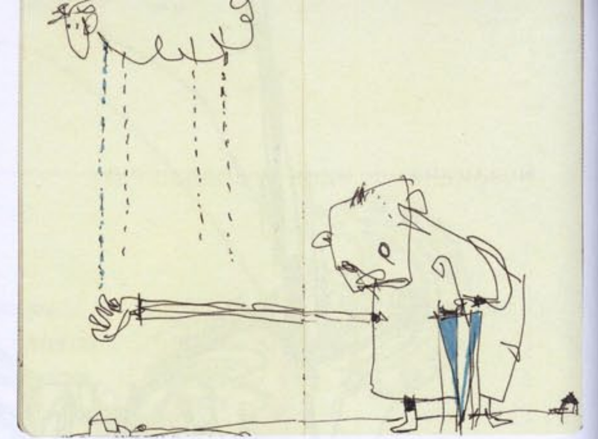
Штампы и печати также обогатят ваш рисунок. Попросите в музеях, ресторанах, магазинах, кафе или достопримечательностях, в которых вы рисуете, поставить печать на вашу страницу. Печать документирует и добавляет к образу дополнительные оттенки.

.... feel a little sick
at 29th December 2008

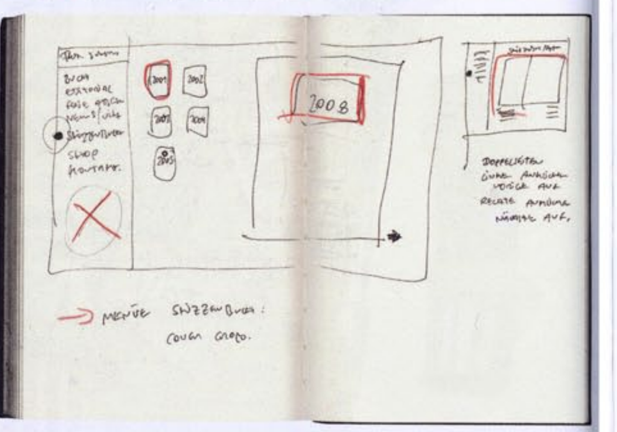

Незаменимо: идея и воплощение

В детстве мне часто снилось, что я держу в руках что-то очень классное, например, большой кусок шоколада.
И уже во сне мне было известно, что, когда я проснусь, у меня в руках его не будет, а я должен оставить себе приснившийся шоколад. Я долго ломал голову, можно ли перенести что-либо из фантазии в реальность?
Ответ: само собой!
В рисунке вы сможете сделать видимым не только то, что существует в реальности, но и то, что до сих пор было только в вашей голове. Используйте рисунок, чтобы визуализировать идеи! В альбоме есть место как каракулям, так и серьезным проектам. В нем же вы научитесь несколькими штрихами объяснять вашим клиентам свою идею. И при этом запомните: идеи очень плохо фотографировать, но очень хорошо рисовать!

Слева: эскизы к газетным иллюстрациям.

Рисунок вслепую

Я хотел бы предложить вам небольшое упражнение: закройте глаза. Теперь поднимите указательный палец левой руки и проведите им по лицу. Осторожно проведите им по бровям, закрытым глазам, носу и губам. Затем по подбородку, вернитесь к ушам и так далее до лба. Теперь в другую руку возьмите карандаш. Не открывая глаз и ощущая левой рукой контур лица, нарисуйте себя. Когда откроете глаза и посмотрите на рисунок, то, скорее всего, увидите, что один ваш глаз расположился рядом с ухом, а другой – с губами. Но, возможно, вы отметите, что ваша рука стала уверенной и расслабленной. Попытайтесь сделать то же самое с моделью. На этот раз не закрывайте глаза. Смотрите только на модель и рисуйте – разумеется, не глядя в рисунок.

Следуйте глазами по линиям лица и одновременно рисуйте портрет. При этом не смотрите на бумагу! Пусть ваш взгляд будет устремлен на модель, а результат вы проверите только тогда, когда все будет готово. Вы увидите, что результат необычно слабый и одновременно меткий. Возможно, глаз снова оказался рядом с ухом, но для начала это нормально. Вы на верном пути.
Техника рисунка вслепую – это одна из важнейших вспомогательных техник в рисовании, она великолепно подходит для эскизов. Рисуя, привыкайте не «смотреть, а потом рисовать», а делайте это одновременно. Поглядывайте на бумагу, чтобы проверить, где находится рот, перепроверьте соотношения и пропорции, и далее рисуйте рот, глядя на модель.
Вы заметите, что ваши рисунки становятся лучше, вы работаете быстрее и ваши линии приобретают уверенный размах. Парадоксально, но факт, рисование вслепую открывает вам возможность видеть точнее и рисовать быстрее.

Совет

Раскрашивайте ваши «слепые» рисунки и затем красками осознанно усиливайте форму.

Штрих как зеркало

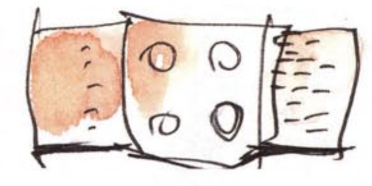
Рисуйте так, как получается.
У каждого художника есть то, что называют «естественным штрихом», присущим ему с рождения. Если вы научитесь его подчеркивать, то сделаете огромный шаг вперед. При этом не очень-то смотрите на других и не пытайтесь копировать чужые, «лучшие» или «современные» стили рисования. Уловкам и хитростям можно научиться, но примите вашу манеру и способ, каким вы рисуете. Это ваш личный, неизменный почерк!

И кстати, со временем к вам придет осознание того, что ваш собственный почерк прекрасен!

Так что рисуйте естественно: это и есть то личное и настоящее, что делает рисунок выразительным. И ваш собственный рисунок при этом только выиграет!

Это не альбом для презентаций! Ошибки приветствуются!

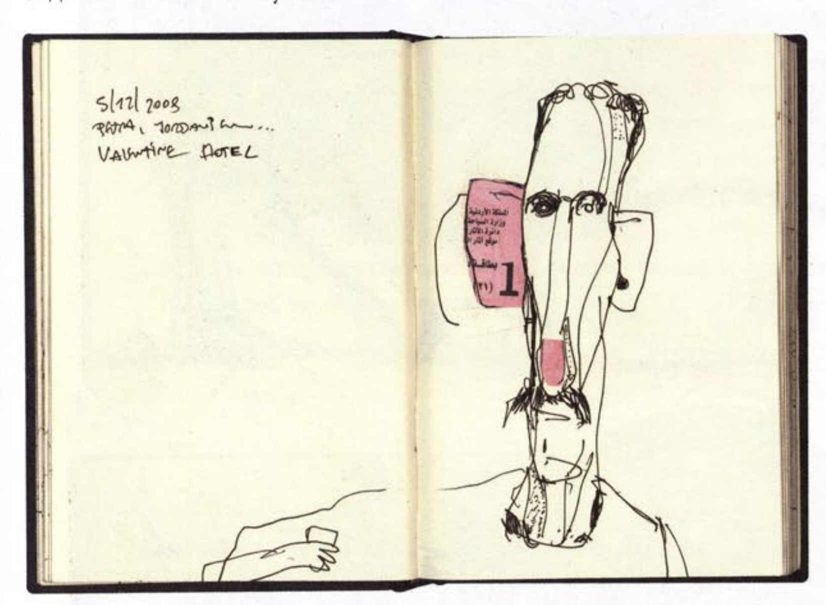

На экране мы поступаем с ошибками следующим образом – стираем их. В альбоме так делать невозможно. И это хорошо. Проблема со стиранием состоит в простоте. Из-за нее вы теряете возможность использовать потенциал, который скрывают ваши ошибки.

Вы должны учиться на своих ошибках. Предполагается, что, ошибаясь, вы злитесь на себя, но не можете отменить их одним щелчком. Только в том случае, если вы злитесь из-за сделанной ошибки, вы научитесь в следующий раз ее избегать. Второй аспект, делающий ошибки полезными, состоит в следующем: если вы все всегда делаете «правильно», вы двигаетесь только по тем рельсам, которые изначально уже есть в голове. Однако обычно в голове существуют картины, которые вы когда-то видели. Чужие картины.

Художнику не следует брать картины из «секонд-хенда», ему нужны свои! А случайности и ошибки помогут вам приободриться. Иногда полезно случайно пролить кофе на бумагу или запороть рисунок, чтобы прийти к новой идее. Поэтому отдайтесь на волю случая.

Совет

Не вырывайте «неудачную» страницу из вашего альбома. Это отвратительно, к тому же портит вторую страницу разворота. Лучше при случае переработайте ее. Рисуйте на ней снова, сделайте коллаж либо поиграйте цветами и красками. Вы удивитесь, сколько возможностей скрывает испорченная страница.

Рисуйте, как чувствуете

Согласно тому, как вы видите вещи, какие чувства скрываются за вашими работами, вы меняетесь. Рисунок помогает не только передать и копировать объекты. С его помощью можно усилить увиденное и придать объекту эмоциональную составляющую. Рисунок от этого станет только лучше! Не стесняйтесь рисовать так, как чувствуете. По рисунку должно быть видно, как вы относитесь к вашему объекту! Выбор техники обуславливает свойства изображаемых явлений. Вы можете сделать их компактными или легкими, напряженными или спокойными. И вы можете с помощью выбранных для этого средств, например, красок, показать, как вы относитесь к объекту. Красный цвет наверху слева от всадника служит не только для того, чтобы заполнить задний план, но прежде всего чтобы передать чувства.

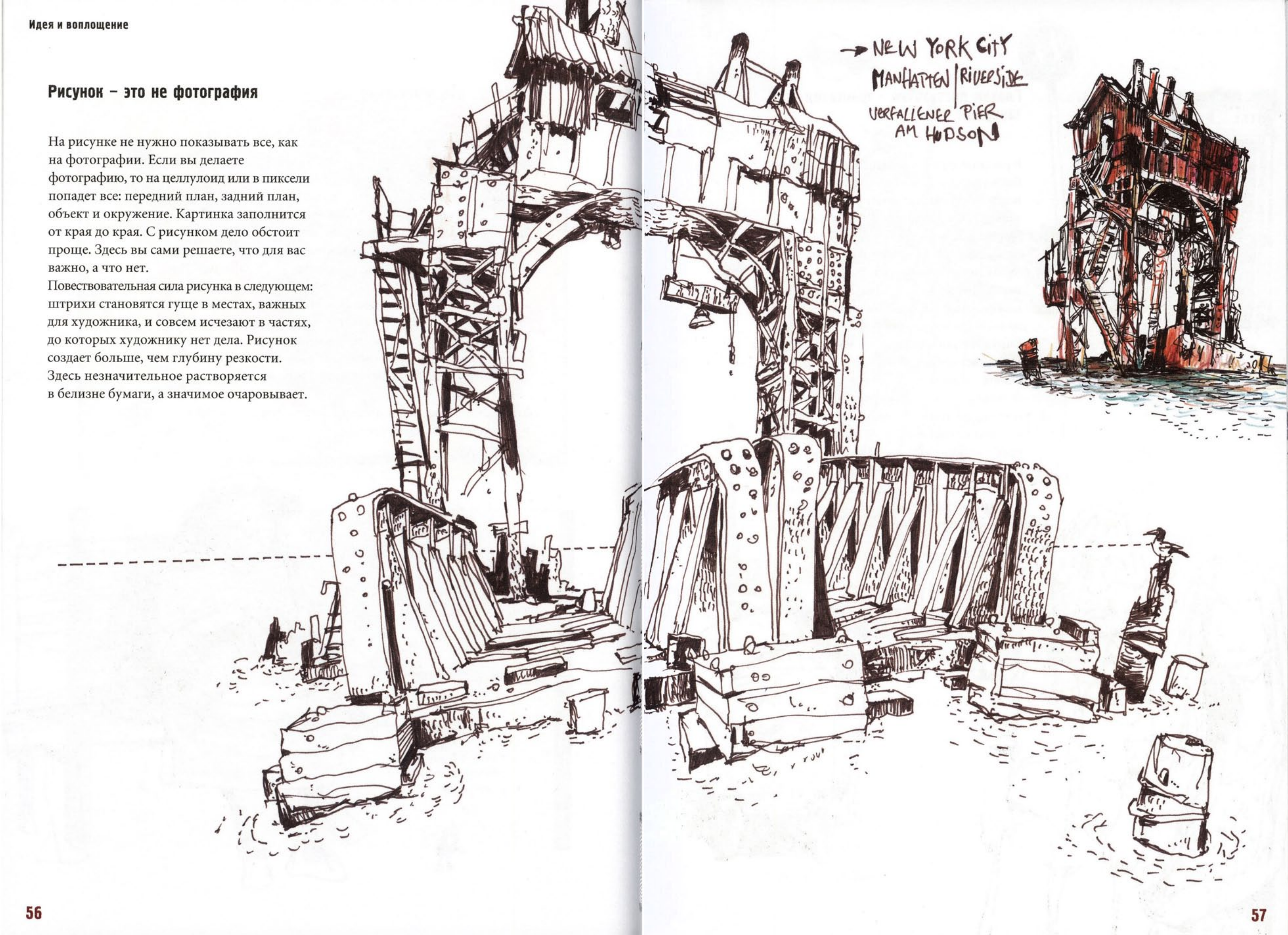
Компромисс в искусстве означает смерть. Чем ярче эмоции в рисунке, тем он интереснее.

Рисунок – это не фотография

На рисунке не нужно показывать все, как на фотографии. Если вы делаете фотографию, то на целлулоид или в пиксели попадет все: передний план, задний план, объект и окружение. Картинка заполнится от края до края. С рисунком дело обстоит проще. Здесь вы сами решаете, что для вас важно, а что нет.
Повествовательная сила рисунка в следующем: штрихи становятся гуще в местах, важных для художника, и совсем исчезают в частях, до которых художнику нет дела. Рисунок создает больше, чем глубину резкости. Здесь незначительное растворяется в белизне бумаги, а значимое очаровывает.

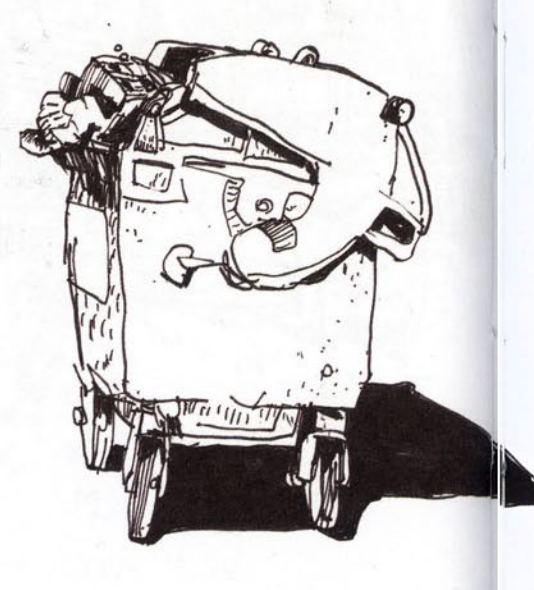

TELEFON
PILSEN, CZ

Глазам достаточно – фантазия завершит

В рассказе о рисунке важное место должно быть уделено белой бумаге, поскольку поверхность, окружающая рисунок, заполняется фантазией наблюдателя.
Мы знаем, как выглядит тротуар, поверхность стены здания или облако, и поэтому уделяем этому меньше внимания, чем особенностям места. Это объясняет, почему отдельное изображение в картине воздействуют на нас, не вызывая вопросов о пустоте окружения. Окружающий белый цвет – это мир, который заполняет наблюдатель.
Будьте уверены, если вы перенесете на бумагу отдельные аспекты прогулки, зритель увидит картину целиком. Рисунки – это мгновения, которые остаются в нашей памяти, а белый цвет – не заслуживающая внимания повседневность. Поэтому для художника важно: покажите суть, покажите отдельные аспекты места, а остальное – окружающий мир – завершит фантазия наблюдателя.

PLZEŇ 26/7
JIŽNÍ
PŘEDMĚSTÍ
(BAHNHOF ?)
PILSEN
CZECH REPUBLIC

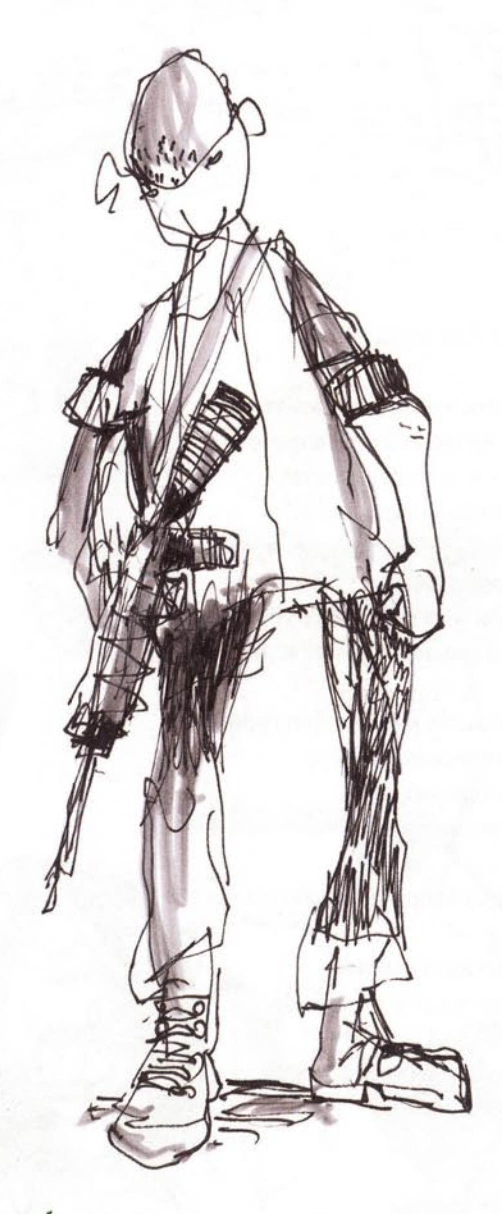

Рисуем то, чего нет

Каждый ребенок знает: солнечные лучи нарисовать можно.
Разумеется, когда вы посмотрите внимательно, то поймете, что линий-лучей вокруг нашего светила вовсе не существует. В сущности, солнце – просто светящийся шар в небе.
Несмотря на это, мы без проблем узнаем лучи на рисунке. Так же, как вертикальные волнистые линии над нарисованной колбасой. Мы тут же понимаем, что они означают аромат или степень ее разогрева.
Вы, конечно, можете написать рядом с фигурой: «Он двигается», но вы же можете просто нарисовать рядом с ней два штриха. Наблюдатель поймет, что они означают движение.
Это визуальный словарь, который выработала наша культура.
Стрелки, выноски, восклицательные и вопросительные знаки и тому подобное относятся к его репертуару. Поэтому работайте с соответствующими формами, используйте средства комиксов.

Совет

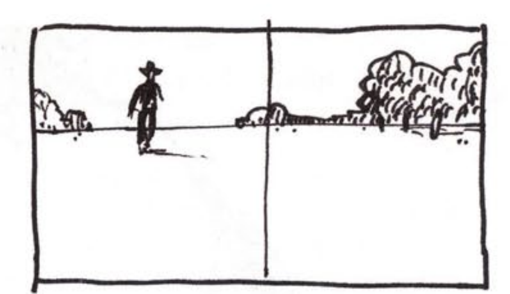
Пытайтесь найти собственные решения, придумывайте новые средства! Возможно, шум в виде узора или штриховка для грусти?

Планы изображения
Съемочный план и вестерны

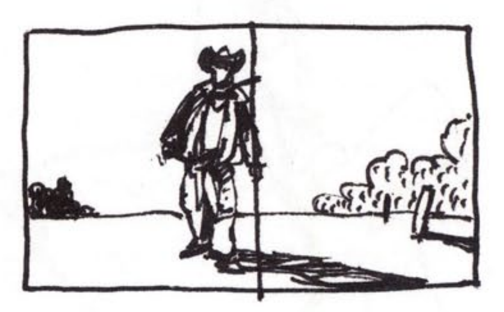
Чему можно поучиться у вестернов, так это рисованию. На их примере становится ясно, как функционирует одна из самых элементарных техник в рисовании, речь идет о съемочном плане.
В целом все просто: за такими сложными понятиями, как съемочный план – крупный или общий, скрывается не более чем удаление объекта, и согласно удалению он виден в кадре. Приложение этих понятий к рисунку все меняет, изображение объекта слишком близко в буквальном смысле приближает его к нам. Он становится неожиданно эмоциональнее, четче и противопоставлен нам не так, как объект, попутно нарисованный на заднем плане.
Если вы сознательно помещаете в ряд изображений, например, в книге, разнообразные сцены, весь ряд выглядит интереснее. Изменение в сценах расставляет акценты. Поэтому художнику важно знать и сознательно использовать различные планы изображения.

Пять планов изображения

От самых удаленных к самым близким:

1. Дальний план – панорама (иначе «чрезвычайная съемка общим планом»), например, пейзаж. Объекты здесь очень маленькие, например, ковбой на горизонте.

2. Далее следует общий план («съемка общим планом»). Здесь объект уже значительно приближен, он – в вашем непосредственном окружении, примерно на расстоянии десяти метров.

3. «Американский план» («съемка американским планом») – понятие из вестерна («американского» кино). Картинка показывает человека так близко, что обрывается на середине его бедра (на уровне «пистолетного ремня»).

4. Средний план («съемка первым средним планом») – часто применяется внутри помещений и показывает объект не полностью. Например, сидящим за столом. В кадр попадает расстояние примерно от головы до живота.

5. Самая близкая съемка – «крупным планом». Она показывает голову, лицо, иногда, какие-то детали, например, глаза.

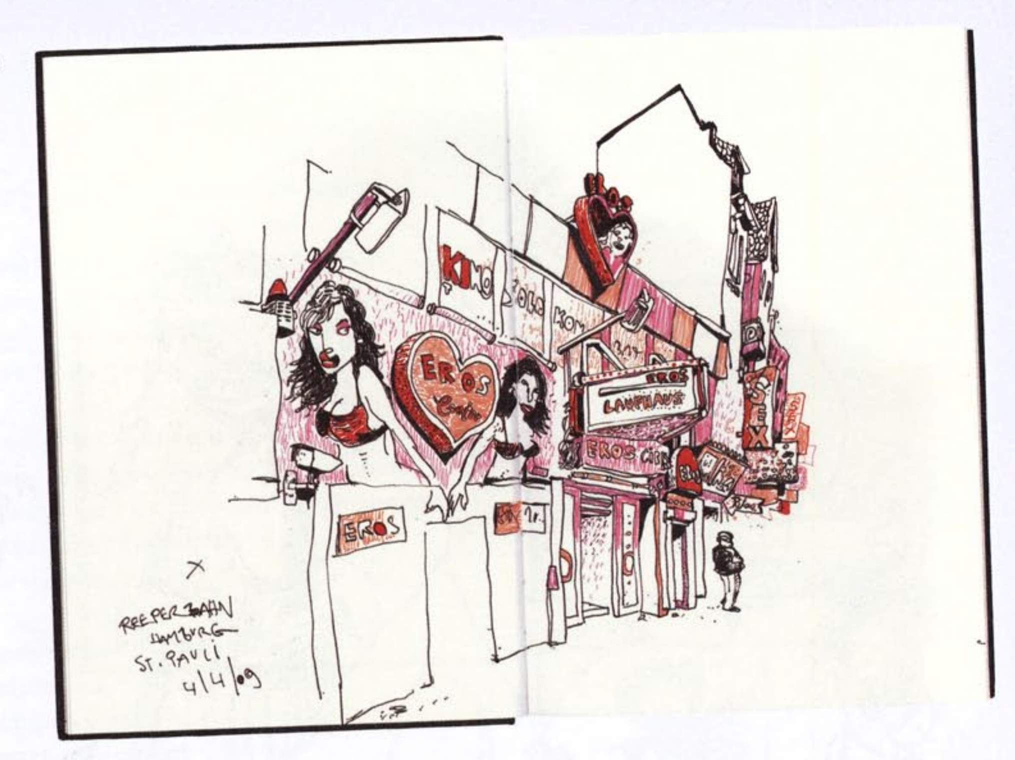
Попытайтесь осознанно выбрать планы своего рисунка. Например, нарисуйте один и тот же объект в различных планах, или с их помощью расскажите историю.

Совет

Напряжение может создаваться за счет комбинирования планов внутри одной картины. Если оставаться в пределах вестерна, то это может быть крупный план ковбоя, чей противник, маленький, виден на заднем плане. Попытайтесь объединить разные планы. Приблизьте маленькие детали, покажите их крупно. Противопоставьте им объекты на заднем плане.

Панорама

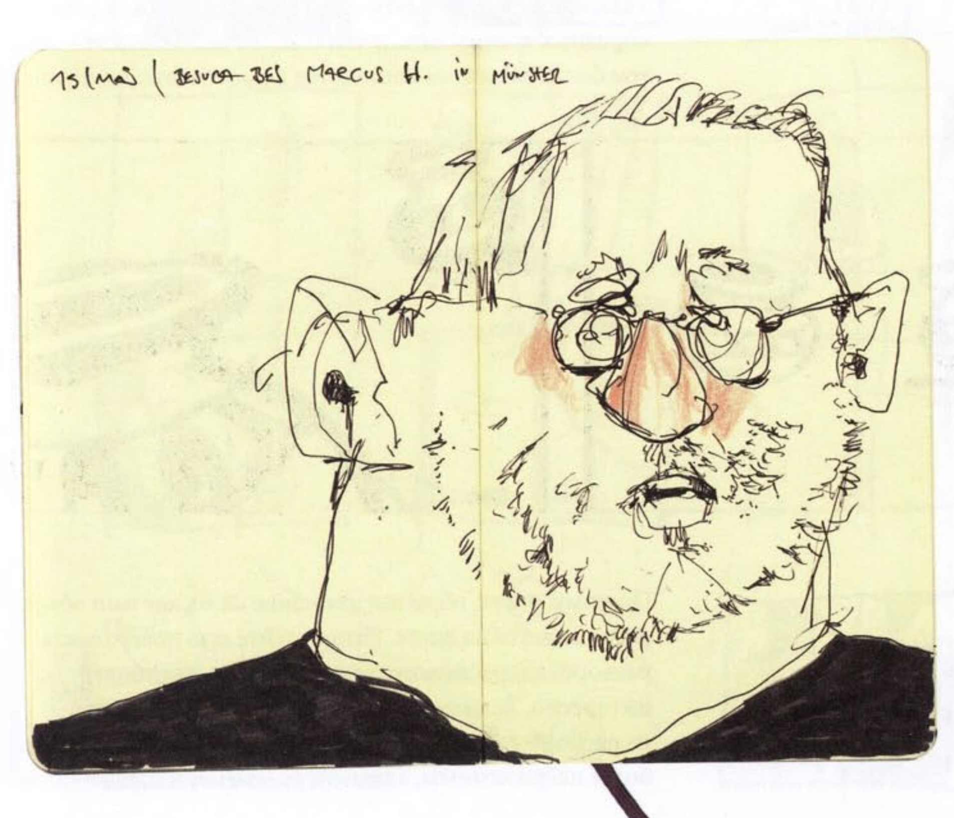
Деталь

Американский план

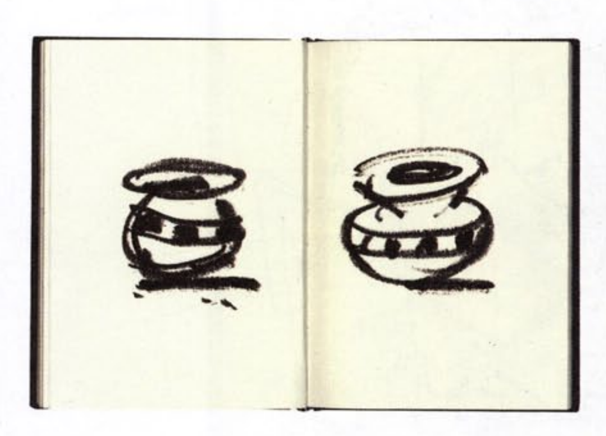

Крупный план

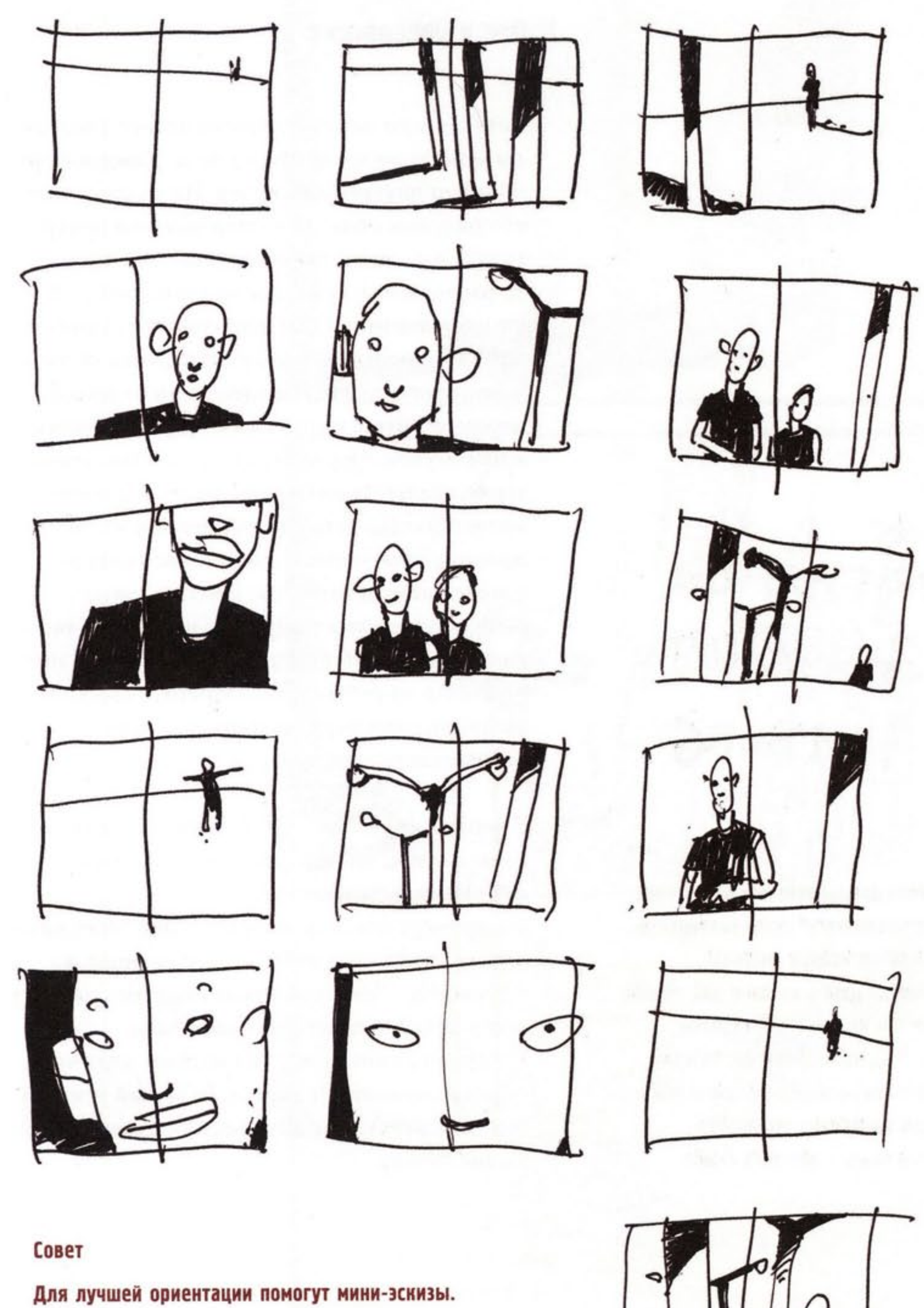
Не стоит спешить с композицией картины

Кажется, что невозможно забыть о такой важной части работы, как художественное конструирование рисунка. А уделить такому важному аспекту, как композиция, всего одну-две страницы и вовсе нельзя. Основание, почему я осмеливаюсь это делать, очень простое: я верю, что готовых рецептов не существует.
Конечно, есть правила, но более важно развивать чувство предмета. И ваш альбом для эскизов вам в этом поможет. С разделенным посредине горизонтальным форматом раскрытого альбома вы как художник встречаетесь довольно часто. Вы найдете его в тетрадях, брошюрах и журналах. В буклетах и, конечно, в книгах. Горизонтальный формат определяет формат фильмов, компьютерных игр и веб-сайтов.
Вы, конечно, можете посвятить отдельные страницы вашего альбома творчеству в вертикальном формате. Таким образом, альбом – идеальное поле для разнообразных тренировок, и чем больше вы работаете с ним, тем более развитым становится ваше чувство созидания.

Поэтому, рисуя, обратите внимание на то, как ваш объект располагается на листе. Используйте всю поверхность разворота и расположите ваш рисунок наиболее интересно. Если вы, например, рисуете две вазы, то расположение их по краям страниц сделает рисунок более напряженным, а по центру – менее напряженным.

Совет

Для лучшей ориентации помогут мини-эскизы. Проиграйте на них различные варианты расположения вашего объекта и только тогда работайте над самой картиной.

Вес и равновесие

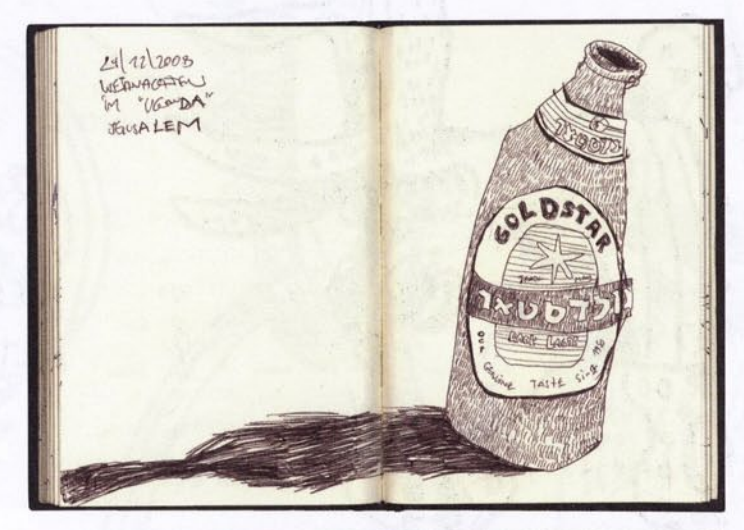
Хотя штрихи на бумаге ничего не весят, визуально вы можете положить их на весы. Каждая форма обладает внутренним весом. Из этого следует, что рисунки обладают оптическими центрами тяжести. Если вы помещаете объект в угол, то равновесие на рисунке «перемещается» в этом же направлении. Если нарисовать что-нибудь в противоположном углу, то картина получит новое направление. В зависимости от вашей цели, можно добиться интересного эффекта и обогатить ваш рисунок. Осознанно используйте технику и развивайте чувство равновесия. Не копируйте ваши объекты точно, а организуйте их по своему желанию. Визуальное равновесие связано с композицией картины. Именно такие «второстепенные» вещи, как, например, тень, фонарный столб или птица, с легкостью могут повлиять на равновесие. Обретите свободу, ваши рисунки будут интереснее, если вы расставите приоритеты.

В верхнем примере справа тень захватывает бутылку так, что одна ее сторона сильно опрокидывается вправо.
На примере внизу фонарный столб берет на себя задачу удержания оптического равновесия с церковью. Дополнительная надпись наверху слева поддерживает это положение.
На примере внизу ворона мешает оптическому опрокидыванию минарета. Ее самый темный тон действует как противовес для левых винтовых линий башни.

*
WRITTEN ON
23th AUGUST
HAMBURG

Совет

Указание даты, места или письменный комментарий могут стать элементами оформления вашего рисунка! Так, иногда дата в альбоме для эскизов нужна там исключительно затем, чтобы создать равновесие. Поэтому делайте эти «подписи» в самом конце и очень тщательно выбирайте для них место – оно того стоит!

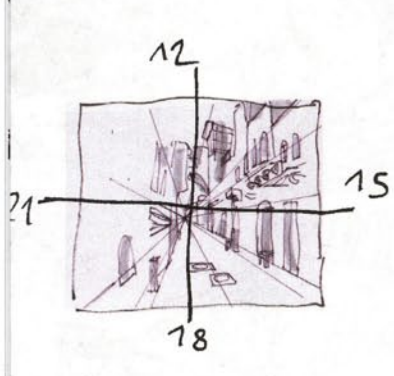

Всякая всячина

В одной картине соберите объекты, которые, взятые по отдельности, интереса не представляют. Например, заполняйте разворот во время посещения музеев. Вы увидите, всякая всячина очень хороша для творчества и рассказывает по меньшей мере столько же, сколько отдельные объекты.

Перспектива

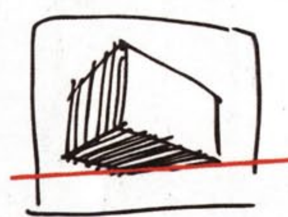
Самое важное, что вы должны знать о перспективе, вы уже и так знаете: близкие объекты кажутся нам больше тех, которые находятся в удалении. Это феномен нашего зрения. Трюк перспективы в том, чтобы перенести этот феномен на бумагу.
В общем, это не слишком трудно. Европейское искусство, разумеется, затратило некоторое время, чтобы это понять. В эпоху классической Античности законы перспективы были известны, но после падения Рима и античного мира законы перспективы были забыты. Почти тысячу лет перспектива оставалась загадкой для человечества. Средневековые картины своеобразно решают пространство: направления могли быть самыми разнообразными, а люди изображались – независимо от удаленности – то меньше, то больше. Проблему решили в эпоху Ренессанса, когда заново открыли Античность и связанные с ней новшества в архитектуре. Перспективу можно объяснить на базе предметов или архитектуры, потому что ее эффект наиболее понятен в соотнесенности с подобными формами. Ряд одинаково высоких колонн, которые стоят на одинаковом расстоянии друг от друга, оптически пропорционально укорачивается. В средневековых городах не было стройности, и перспектива не бросалась в глаза художникам. Рисуя, мы работаем с точками схода линий на изображении. Там, где встречаются все линии, находится точка схода. Она зависит от положения наблюдателя и не всегда лежит внутри изображения, но всегда на уровне ваших глаз.
Здесь прежде всего приведем пример одной точки схода: на рисунке улицы точка схода находится примерно в середине картины.
Все линии сбегаются к ней. Этот вид называется центральной перспективой. Чаще всего мы встречаем центральную перспективу в изображении внутренних помещений или, как в этом примере, при изображении проектной линии улицы.

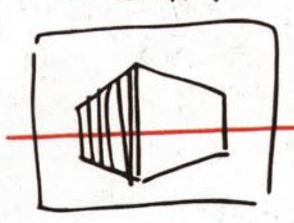
Совет

Чтобы определить угол линии, вы можете прибегнуть к помощи часов. Возьмите карандаш, вытяните руку и соотнесите карандаш с линией. Представьте себе циферблат часов и создайте с его помощью угол («Бордюр: 17 часов»). Горизонтальные и вертикальные углы получатся из краев вашего альбома.

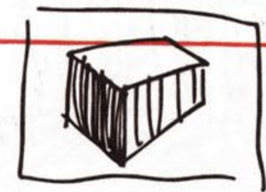
Перспектива

Успокаивает тот факт, что какой-то общей перспективы не существует, каждый раз она своя. Она всегда зависит от нашего положения. Если мы двигаемся, изменяется и перспектива.

Как правило, мы используем одну или две точки схода, смотря по тому, сколько сторон объекта видим. Например, в архитектуре это могут быть две стороны дома.
Обе точки схода в двухточечной перспективе всегда находятся на одной линии горизонта, как в одноточечной перспективе, всегда на высоте ваших глаз. И здесь вид и точки схода зависят от местоположения наблюдателя.
Все объекты, которые лежат под линией горизонта, мы видим сверху – с верхней части.
Все объекты, которые лежат над линией горизонта, мы видим снизу – с нижней части.
Так картина становится понятнее. Как правило, только горизонтальные линии склоняются к точкам схода, все вертикальные линии остаются статичными. (Исключение представляет только вид снизу с большого удаления или с очень большого удаления сверху – перспектива «лягушки» или «птичьего полета»).

Совет

Во время рисования закройте один глаз. Вы увидите, что «с одного глаза» работать существенно проще. Двухмерная картинка легче переносится на бумагу, чем трехмерная. Важно держать закрытым один и тот же глаз, иначе перспектива нарушится.

Совет

Подготовьте маленький эскиз у края картины, вроде визуальной записки, прежде чем начнете работу. Тогда вы не потеряетесь в перспективе!

Пространство и перспектива

Пока о теории. Вы должны с ней свыкнуться и освоить основные техники. Самое важное в эскизах – вовсе не технический подход. Расположение по прямой линии сконструирует и компьютер.
Подумайте о другом. Перспектива – это не просто конструкция. Пространство можно изображать самыми разными способами. Можно, как здесь, представлять людей в перспективе. Чем они ближе, тем больше.
Можно изображать пространство, позволив заднему плану исчезнуть в легком тумане или дав предметам пересечься друг с другом. Потому что «взаимный заслон» создает пространство. Вы можете добавить краски, чтобы изобразить оптическую глубину.
Чем сильнее что-то удалено, тем оно более синее (подумайте о синих горах на заднем плане).
Не теряйте уверенности. Начните работать и развивайте чувство пространства и перспективы.
По-настоящему хорошие художники опираются на интуицию, а не на технику и конструкцию!

Пейзаж

Пейзаж кажется простым в исполнении, он не пройдет мимо и не сбежит. Пейзаж терпелив. Вы нарисуете его за двадцать минут. Начните, как муравей, с угла листа и путешествуйте карандашом по каждой тропинке, по каждой линии поверхности пейзажа. Развивайте ваш рисунок от малого к большому, от одной стороны к другой. Когда вы позднее посмотрите на свой рисунок, то увидите, насколько насыщенным может быть рисование. Вы вспомните о погоде, о солнце, о шуме ветра. Возможно, вы вспомните о вашем окружении и о пикнике, о запахах, об автомобильных гудках, стрекотании насекомых или шуме города.

Рисуя, вы многое переживаете. Моментальный фотоснимок только констатирует: «Я там был». Рисунок создает у вас ощущение того, будто вы и в самом деле переноситесь в то место. Потратьте двадцать минут и нарисуйте пейзаж.

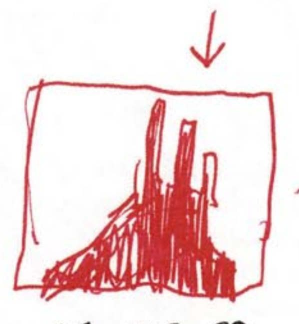

Природа

Несомненно, природа прекрасна и рисовать ее одно удовольствие! В отличие от пейзажа, этюд с натуры природы дает возможность рассмотреть изображаемый объект с близкого расстояния. Исследуйте внимательно его отдельные аспекты. Так в деревьях вы найдете геометрические формы и структуры, а в цветах – симметрию. Короче, изучая природу, вы познаете принципы художественного оформления, дизайна. И конечно, рисуя, вы открываете для себя что-то новое. Используйте эти открытия в своем творчестве!

Совет

При поездке на пленэр подумайте о солнцезащитном креме, о защитных средствах от насекомых (клещи!) и, возможно, о накидке от дождя. И, конечно, о корзине для пикника!!!

17 UHR 39

Пейзаж и время

Часто мы воспринимаем пейзаж «мимоходом».
Постарайтесь представить себе, что вы рисуете путевые комиксы и вводите в ваши рисунки фактор времени.
Во время поездки создайте выборку с мини-эскизами. Например, с примечательными видами из окна поезда.
Завершите объекты по памяти и отметьте соответствующее время суток.

17 UHR 43

17 UHR 49

17 UHR 51

17 UHR 54

ZUGFAHRT VON KÖLN → MAINZ

17 UHR 59

18 UHR 5

18 UHR 15

18

18 UHR 22

18 UHR 30

18 UHR 35

18 UHR 41

18 UHR 50

Раскрашиваем пейзаж

Акварель прекрасно раскрасит пейзажные эскизы. Цветовое звучание пейзажа является решающим вкладом в атмосферу рисунка. Акварельной краской нужно работать быстро и уверенно.

Не бойтесь рисовать пейзаж только потому, что вам кажется, будто этот сюжет уже изображали художники-любители. Эскизы в альбоме вы делаете для себя, а не для других.

Совет

Всегда добавляйте что-то живое в ваш пейзаж. Нарисуйте птицу или кота (там, где они будут выглядеть естественно...). Животные сломают статичность вашего рисунка.

Пейзаж тушью

Для раскрашивания пейзажа также подойдет разбавленная тушь.
Существует множество цветов туши, она практичная и недорогая. Для рисунков очень хороша сепия, но и другие цвета создают прекрасные эффекты. Одну чашку туши и кисть можно носить с собой в дороге. А воду вы найдете повсюду.
Тушь можно использовать как для создания рисунка, так и для раскрашивания. Разбавив ее водой, вы сумеете добиться разнообразных оттенков тона.

Совет

Вместо туши вы можете использовать йод или перманганат калия из походной аптечки.

Тоскана в районе Монтериджони

Иорданская пустыня, около г. Петры

Шварцвальд, около г. Фрайбурга

Свет и тень

Тени – это не что иное, как отсутствие света.
Свет – это смещение электромагнитных волн, которые становятся видимыми там, куда он попадает, вернее, где отражается. Там, где нет света, там – тень. Можно было бы сказать, что прежде всего была тень.
Этим первичным состоянием мы занимаемся во время рисования.
Смешно, но мы не представляем на рисунке свет. Свет – это белизна нашей бумаги. Свет уже есть там до того, как мы начнем работу. Рисунок означает, что мы должны убрать свет и создать тень.
Тень так же важна, как форма, потому что тень определяет пространство.

19/4/09

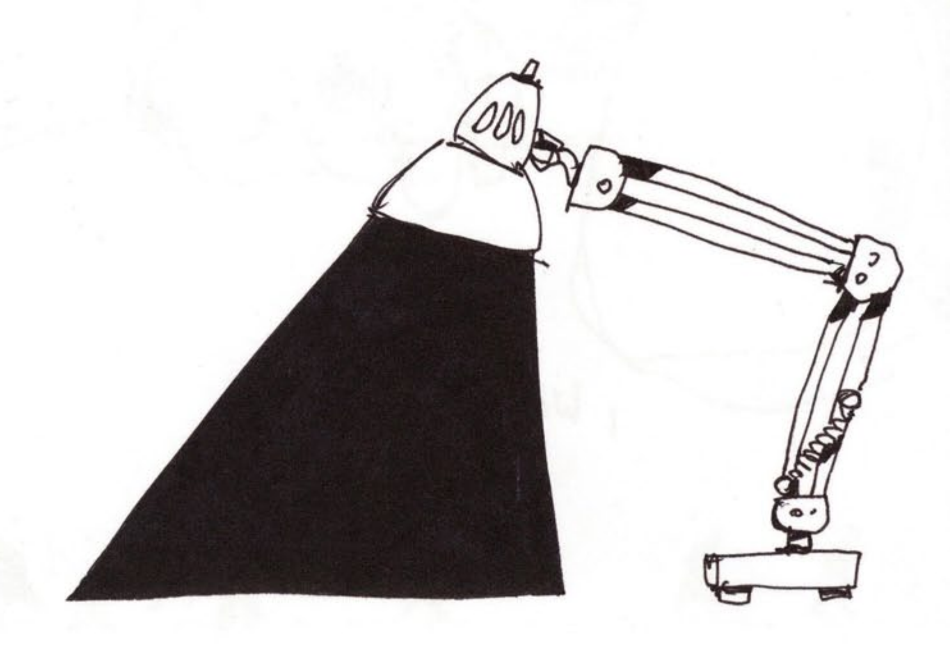
SANKT PAULI.

Тень и свет

Рисуя, мы создаем плотность серого тона тени с помощью штриховки, то есть более или менее тесно лежащими друг к другу штрихами, которые оптически дают ощущение поверхности. Это могут быть как очень мягкие оттенки серого, так и почти черный цвет. Кроме того, штриховка дает возможность наряду с градацией оттенков серого создавать структуры и особенности поверхности. Вторая возможность для передачи плотности серого тона – это заливка плоскости. Это может быть плоскость, залитая или плотно заштрихованная тушью. То и другое можно комбинировать, например, когда вы раскрашиваете рисунок.
Важнее всего знать следующее: то, что вы видите, – это свет. Однако рисуете вы тень. Не слишком на ней экономьте.

I WAVE HILL

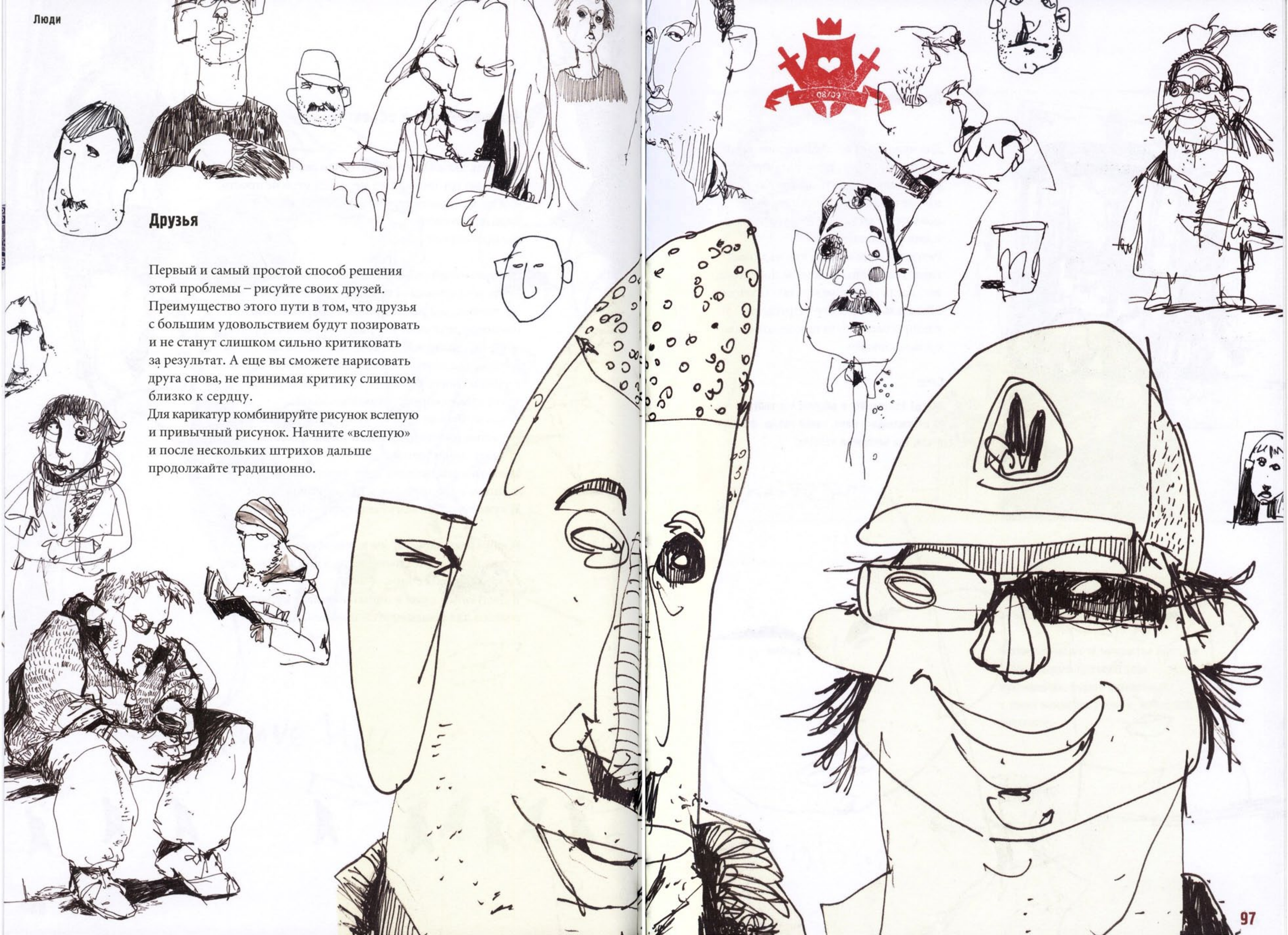
Человек – это не объект

Рисовать людей труднее всего, или по меньшей мере довольно трудно, или по меньшей мере не просто, или по меньше мере, по меньшей мере???
Видите, это сложно.
Давайте начнем еще раз.

Рисовать людей сложно. Прежде всего потому, что мы не дистанцируемся от них. Тут таится двоякий смысл. Во-первых, мы рассматриваем рисунки людей намного критичнее, чем рисунки любого другого объекта, так как все мы довольно точно знаем, как должны выглядеть. Мы настолько хорошо знакомы с нашим собственным видом, с нашей фигурой, что ошибки скорее бросаются в глаза.
Человек – это не просто объект. Мы рисуем живое существо, индивидуальность. Люди чувствуют, люди думают, люди двигаются.
И люди часто уходят и не возвращаются назад.
А иногда наоборот, они к нам приближаются.
И хуже того, они могут спросить: «Неужели это я?».

Изображая человека, мы должны помнить, что не просто срисовываем его, а всегда невольно соотносим себя с ним.
В следующей главе я попытаюсь дать несколько советов для решения этой проблемы.

Друзья

Первый и самый простой способ решения этой проблемы – рисуйте своих друзей. Преимущество этого пути в том, что друзья с большим удовольствием будут позировать и не станут слишком сильно критиковать за результат. А еще вы сможете нарисовать друга снова, не принимая критику слишком близко к сердцу.
Для карикатур комбинируйте рисунок вслепую и привычный рисунок. Начните «вслепую» и после нескольких штрихов дальше продолжайте традиционно.

Прохожие

Для чужих важно следующее – сделайте чужих друзьями. Просто попросите разрешения сделать эскиз. Как правило, вам не откажут, а напротив, будут польщены и станут с любопытством ждать результата.
Разумеется, те из них, кто не может гордиться своим видом, не поблагодарят вас, когда увидят результат. Поэтому обязательно просите разрешения у попрошаек и будьте внимательны с алкоголиками.

Совет

Всегда добавляйте в рисунок что-нибудь из окружающего мира, какой-нибудь фрагмент места, где находится человек.

Пастор во время молитвы.
Средство: черный файнлайнер и коллаж из кусочка пригласительного билета.

В этом случае из-за множества зрителей изображаемый чувствует себя некомфортно. Будьте внимательны к таким моментам. Рисуйте, но рисуйте деликатно.

RUSSIAN in ISTANBUL | 29 | 7 | 08.

В публичном месте

Кроме прохожих, есть люди, которые работают в публичных местах и сознательно играют некую роль. Они особенно хороши для рисунка.
Во-первых, они сами по себе – хороший объект, во-вторых, ввиду их публичной деятельности рисовать их значительно проще – безопасно и непредосудительно.
Объектами могут стать уличные музыканты или артисты в театре, политики или ораторы, священники в церкви, модели, участники парадов и так далее вплоть до стриптизерш.
Общим для всех этих людей является публичность – это часть их жизни, а потому они не будут сильно возмущаться из-за того, что их кто-то рисует.
Но особенно на это не полагайтесь.

Игра в прятки

Деликатность нужна там, где вы рисуете людей, которые очевидно не хотят, чтобы их нарисовали или сфотографировали. За пределами Европы тот факт, что вы рисуете полицейских или солдат, может казаться очень подозрительным. Совет тут будет звучать так: бросьте рисовать или не попадайтесь. Соблюдайте дистанцию и избегайте, если возможно, чтобы вас видели.
Когда рисуете, прикрывайтесь чем-нибудь, рисуйте в машине или в магазине, спрятавшись за плечо друга, за рыночную палатку или сидя в кафе.
Рисуйте ваши объекты сзади.

Совет

Везде, где можно фотографировать, можно и рисовать. Если это утверждение перефразировать, то оно означает следующее: там, где фотографировать запрещено, запрещено и рисовать.

Запрет на изображение

Несколько лет назад я рисовал в стамбульском районе Фатих группу религиозных мусульман на другой стороне улице. Когда они увидели, что я делаю, они зло заорали на меня и стали водить пальцами по шее, чтобы мне стало понятно, что они с удовольствием перережут мне глотку. Я перешел на их сторону и спросил, почему они решили угрожать гостю их страны. Мы немного подискутировали, и в процессе разговора я в первый и единственный раз лишился страницы из моего альбома. Но, во всяком случае, не головы. Возможно, в определенных ситуациях не стоит полагаться на судьбу. Я не могу советовать вам не рисовать, это не было бы хорошим советом для книги о рисунке. Итак, не позволяйте захватить себя врасплох. У альбома есть преимущество – вы всегда можете его захлопнуть, когда ситуация покажется подозрительной.

Совет

Люди замечают, если на них долго смотришь. В этом есть что-то магическое, а в некоторых случаях и опасное. Не смотрите подолгу на свой объект. Смотрите в разные стороны и делайте вид, словно вас интересует нечто совсем другое. Носите солнечные очки!

Портрет и карикатура

Закройте на мгновение глаза и попытайтесь описать себя. Естественно, вы не подумаете: «У меня большой нос и веснушки».
Если вы попросите друзей описать вас, вы вряд ли услышите о своей внешности. Вместо этого, возможно, вам скажут, что вы хорошо готовите, у вас хорошее чувство юмора или что вы любите сериал «Звездный путь».
Мой совет: используйте это в вашем рисунке. Вы – это не большой нос. Возможно, он у вас и таков, но не нос делает вас вами.

Совет

Обращайте внимание на глаза и рот, они значат для образа больше, чем нос. Карикатуры с большим носом работают не благодаря, а вопреки носу.

Великое искусство карикатуры состоит в том, чтобы изобразить человека, преувеличив некоторые его свойства. Однако выразительность рисунка станет больше, если вы попытаетесь заглянуть за внешнюю сторону и добавите к ней компоненты внутренних свойств. Так что не будьте поверхностными, не анализируйте, постарайтесь интуитивно понять, что делает человека особенным.

Хороший путь к этому – рисунок вслепую. Он ускорит путь от глаза к руке, потому что так вы экономите на сомнениях и анализе.
Посмотрите прямо на людей, ощутите их и перевоплотитесь в них. Хорошие карикатуристы интересуются людьми, а не носами. Если вы станете человеку ближе, то у вас получится хороший портрет.

WILHELM BUSCH

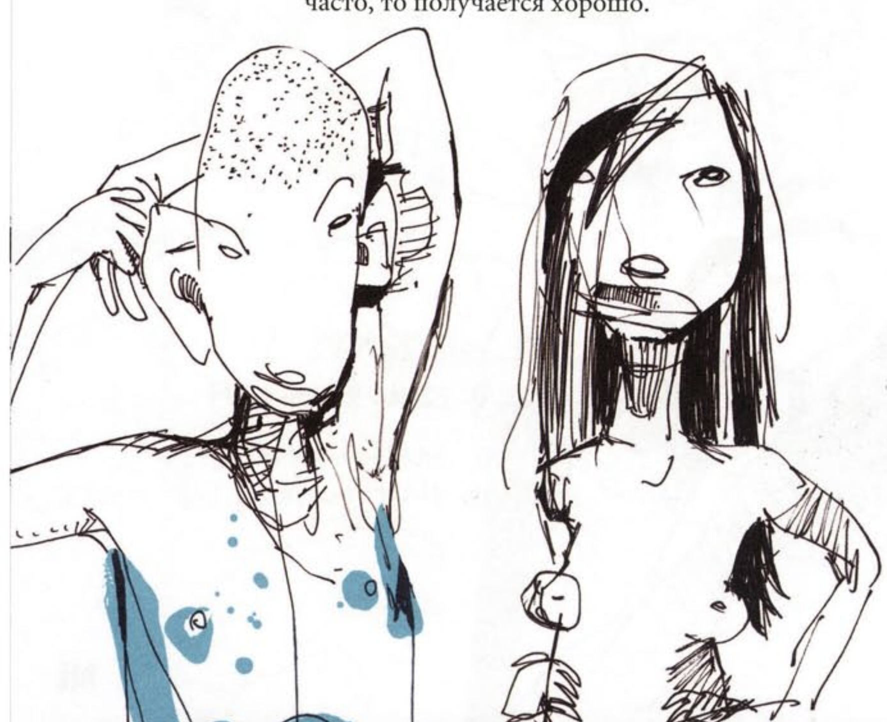
Обнаженная натура и пропорции

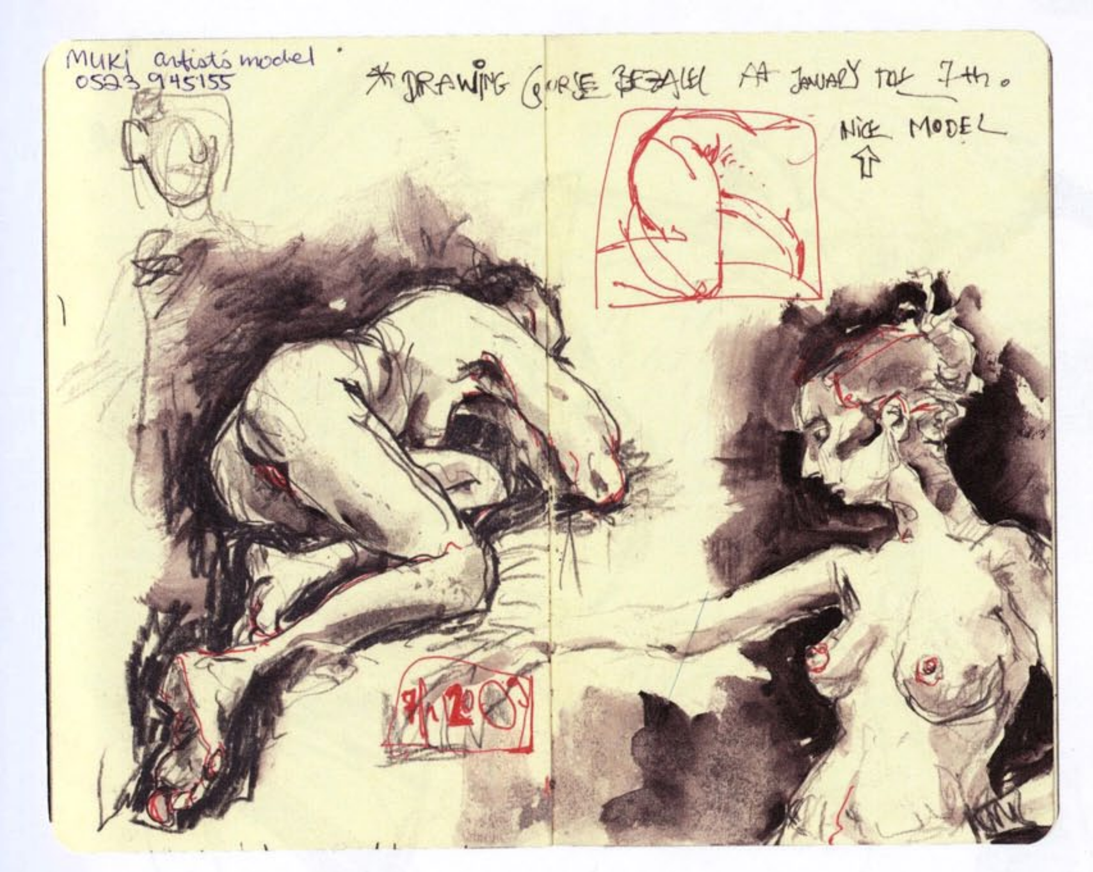
Если вы забьете слово «человек» в поиск картинок в Google, вы увидите, что первыми результатами будут не фотографии или кадры из фильмов. Сначала появятся рисунки людей, а первым делом вы увидите известный этюд пропорций Леонардо да Винчи 1492 года. Конечно, из этого вовсе не следует высокая ценность рисунка, зато становится понятно, что рисунок фигуры человека по-прежнему важен.

Разумеется, рисунок фигуры не прост. Для его освоения существует масса рекомендаций. Несомненно, вы знаете о деревянных куклах и моделях, части тела которых редуцированы до простых основных форм. Они могут быть полезны, но мой личный совет таков: просто начните работать, используйте ваш альбом, чтобы через рисунок познакомиться с человеческой фигурой. Чем чаще вы рисуете людей, тем проще вам это удается.

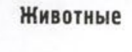
Чаще, чем вы привыкли, как бы между прочим, рисуйте неодетых людей. Для этого пойдите в общественный бассейн или на пляж, нарисуйте своего спутника или себя и пойдите на занятия по рисунку обнаженной натуры. Вы увидите, что рисунок обнаженной натуры доставляет удовольствие.

И вывод такой же, как всегда: если вам это доставляет удовольствие, занимайтесь чаще, а если вы делаете это часто, то получается хорошо.

WILDE HUNDE
24/04/09

«Они же все время двигаются!»

Эта фраза, прежде всего, называет проблему. Если коротко, то животных нужно рисовать потому, что они действительно великолепные объекты.

На первых порах начните изображать животных, которые не двигаются. Это могут быть спящие животные (ваша кошка) или мертвые животные (например, мышь, которую вам «подарила» ваша кошка). Кроме того, есть ленивые или медлительные животные, например, черепахи и улитки. Для начала, конечно, подойдут и чучела животных. В каждом большом городе есть естественнонаучный музей – идеальное место для первых шагов в рисунке животных.

5/März 2007

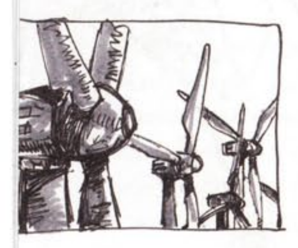
Живые животные есть повсюду: в дикой природе, в городах, на пастбище, в зоопарке и в цирке.
Живые животные великолепны для рисунка, потому что они похожи на нас, у них есть характер и индивидуальность, они чувствуют и думают. Их стоит рисовать.
К сожалению, с животными связана одна проблема, они не могут сидеть спокойно. Едва вы сделаете несколько штрихов, как ваш объект начнет двигаться. Обратитесь к памяти, к знаниям анатомии и к вашей фантазии. Начните рисовать, пока ваш объект не двигается, и завершите работу, опираясь на свой опыт, если животное начнет шевелиться.
Чем чаще вы будете рисовать животных, тем больше знаний получите. И чем богаче будет ваш опыт, тем легче вам будет.

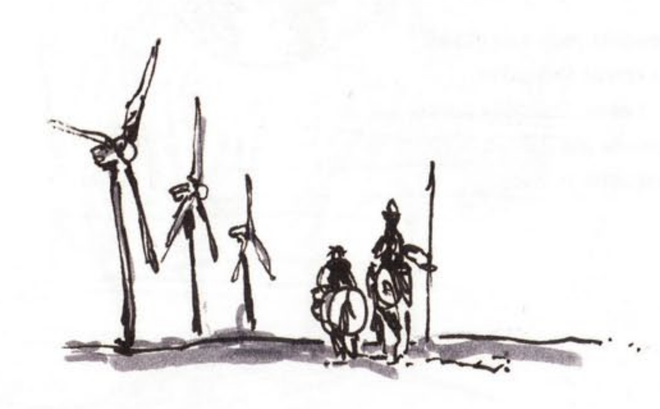
Совет

Работайте своевременно, пока ваш объект сидит спокойно, и всегда начинайте с самого важного, с позы. Структуру шерсти вы сможете завершить даже тогда, когда животное скроется из виду.

Новые и старые места

Почему мы рисуем виллу в Тоскане?
Почему – живописный старинный город?
Почему – замок на Рейне?
Ответ мог бы звучать просто: потому что эти объекты очень красивые и романтические.
И это, разумеется, так и есть.
Но чем они лучше нового района в Галле, например?
Почему толпы художников-акварелистов снова и снова рисуют Тоскану, а не шинный центр в Гамбург-Баренфельд?
Ответить на это, оказывается, немного сложнее.
Ветряные мельницы Рембрандта в свое время представляли вовсе не «добрую старину», а были самым последним словом в технике. Замки Дюрера – это его действительность. В сущности, ранее художники рисовали ветряные мельницы и казармы. Почему же нам сегодня так трудно отойти от этих привычных старых объектов и вместо них рисовать современные?
Конечно, Тоскана прекрасна. И, разумеется, наше сознание под «прекрасным» понимает «известное». Это может означать, что то, что уже воспринимается другими как «прекрасное», является объектом, который разрешено рисовать.
Романтики искали такие объекты. Но не потому, что они казались им прекрасными, а потому, что они что-то значили. Ретроспективный взгляд романтизма был связан с тоской по лучшим временам, по тайне. А также с желанием убежать из серой повседневности.

О замках и шато

Встает оправданный вопрос: почему мы постоянно стремимся к замкам? Они прекрасны, потому что что-то значат для нас?
Потому что они возвращают нам историю, дарят романтические ощущения? Потому что они что-то значили для целых поколений наших предков? У картин есть тенденция деградировать в переводные картинки.
Если речь идет о подробном документировании, станет ясно, что сегодня ветряные мельницы определяют пейзаж меньше, чем магазины строительных товаров.
Во время рисования спросите себя: что значит объект конкретно для вас? Поищите, чем он привлекает лично вас. Если в конце концов получится замок – прекрасно. Но вас должно радовать и то, что вы запечатлели интересную автобусную остановку в местечке Бад-Зальцуфлен.

Это ваш альбом – сами решайте, чем его заполнять.

Рисуем архитектуру

Как переместить большой дом на маленький лист бумаги? И при этом не ошибиться? Без паники: это не так трудно. Главное здесь – разобраться в отношениях архитектуры и перспективы. Это похоже на то, как вы, например, рисуете обувную коробку: есть две точки схода, ракурсы и т. д. В архитектуре путаницу вносит множество деталей. Повсюду двери, окна, углы и уголки, и все они подчиняются закономерностям перспективы. Если к ним примыкают еще и округлые формы, арки или выступы, то путаница усиливается, и тогда больше всего хочется отбросить карандаш. Это понятно. Ничто, созданное руками человека, так не изменило лицо мира, как архитектура, и ничто из созданного нами не живет так долго, как она. Поэтому не удивительно, что архитектура заставляет себя уважать.

Мой совет звучит так: уменьшите объект до величины обувной коробки. Если вы представите уменьшенную основную черновую форму, дела пойдут проще. Сначала обдумайте прохождение прямых линий без каких-либо деталей. Попытайтесь увидеть в вашем доме сначала большой кубик. Далее перенесите эту основную форму на бумагу, детали добавьте только в самом конце. И вот архитектура великолепно вписалась в ваш альбом.

Совет

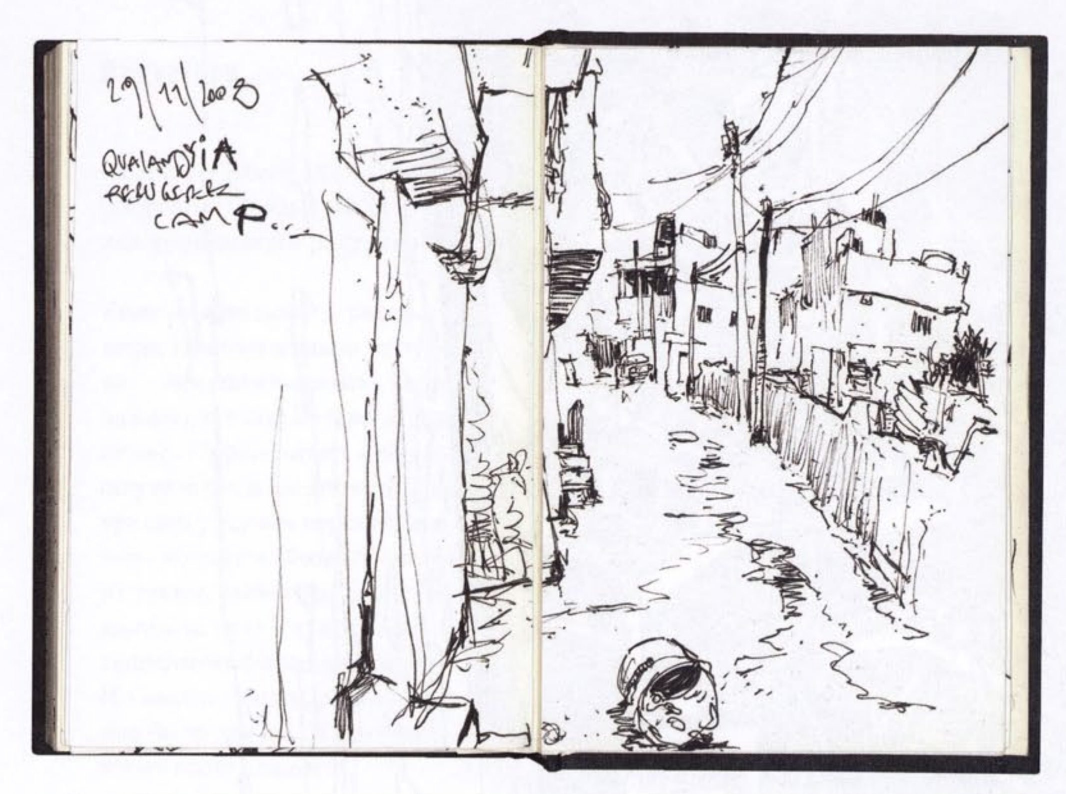
Не забывайте: вы делаете эскиз, вы не собираетесь строить дом. Не будьте педантичны, не считайтесь с каждым окном; вы займетесь деталями, когда основательно схватите целое.

Ввязаться...

Обычные места для особых рисунков? Особые места для выдающихся рисунков?

Конечно, вы можете рисовать везде. Привлекательно место или нет – не слишком важно. Гораздо важнее, что оно интересно вам лично. Определитесь с местом, ощутите его, и вы тут же заметите, что ваш рисунок передает его именно таким. Хотя, возможно, не таким, каким оно является на самом деле – для этого существует фотография. Но именно таким, каким оно было для вас. И этот факт имеет свою ценность.

Хорошие и плохие места

Для художника, конечно, имеет значение, где и что он рисует. Вы окажетесь в совершенно различных обстоятельствах, рисуя в парке какого-нибудь западнонемецкого городка и где-то в незнакомых или опасных местах. Чтобы сделать выбор в пользу определенного места, следует также подумать, где и когда можно рисовать.

Разворот слева наверху возник в лагере беженцев на Ближнем Востоке, и мне разрешили там рисовать только потому, что в дороге я познакомился с одним журналистом и проводником, который и проинформировал обо мне местную милицию, но даже тогда ситуация оставалась угрожающей. Государственный театр в Висбадене, напротив, возник однажды летним днем, в час, свободный от занятий.

Следует определиться с хорошими и плохими сторонами места. Для путешествующего художника значение имеет следующее: не ходите без надобности в опасные места и не ходите в неизвестные места неподготовленным.

Ищем место для работы

Прежде чем вы начнете работать, очень тщательно подберите себе место.

Заранее подумайте, в какой технике вы будете делать эскизы. Когда вы раскрашиваете рисунок, вам понадобится больше времени, чем для работы только с карандашом. Убедитесь, что вы можете устроиться с комфортом. Не садитесь на бойком месте и избегайте неудобных, холодных или ветреных мест, а также тех, где вы будете чувствовать себя центром внимания. Найдите положение, в котором никто не сможет встать позади вас, идеально – у стены.

Пририсовываем машины

Кажется очевидным, пририсовывайте машины! Когда вы представите себе стамбульскую мечеть и сравните ее с моим рисунком, то тут же увидите основное отличие: в вашем представлении нет машин! У всех нас в голове есть картинки, фильмы и фотографии, определяющие наше представление о мире. Рисуя, мы с трудом волочим за собой «багаж» с путевыми эскизами, проектами и иллюстрациями старших поколений художников – романтизированные картины, которые стали значимыми раньше, чем автомобиль начал свое победное шествие.

Сейчас местность, разумеется, выглядит иначе. Так что не доверяйте путевым рисункам прежних поколений, а только собственным глазам. Машины тоже рисуйте. Рисуйте рекламные стенды, кондиционеры, дорожные указатели… Рисуйте ваше время!

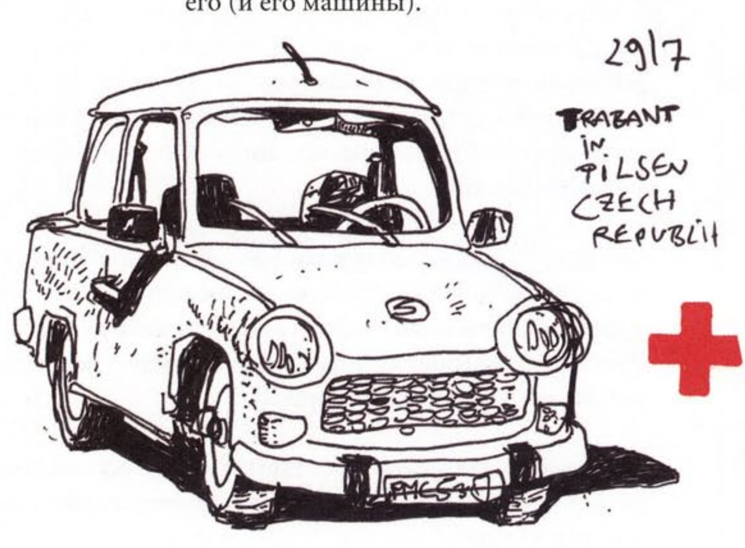
Эта установка поможет вам открыть то, что есть на самом деле, и не искать то, что соответствует представлениям в вашей голове.
Старинные картины описывают прошлые времена, а вы описывайте свое!

Автомобили укажут на возраст эскиза

Еще одно замечание об автомобилях: машины указывают на возраст эскизов. Мы все очень хорошо себе представляем, какая машина к какому месту и времени относится. Элегантный спортивный автомобиль – к шестидесятым годам, а внимательный к окружающей среде автомобиль-гибрид к современности. По машинам точно узнаешь (как, например, по маршрутным указателям), где и в каком году созданы ваши рисунки. Мы этого не чувствуем, но настоящее время, которое мы сегодня отражаем, удивительно быстро окажется в прошлом. И это хорошая причина для того, чтобы точно запечатлеть его (и его машины).

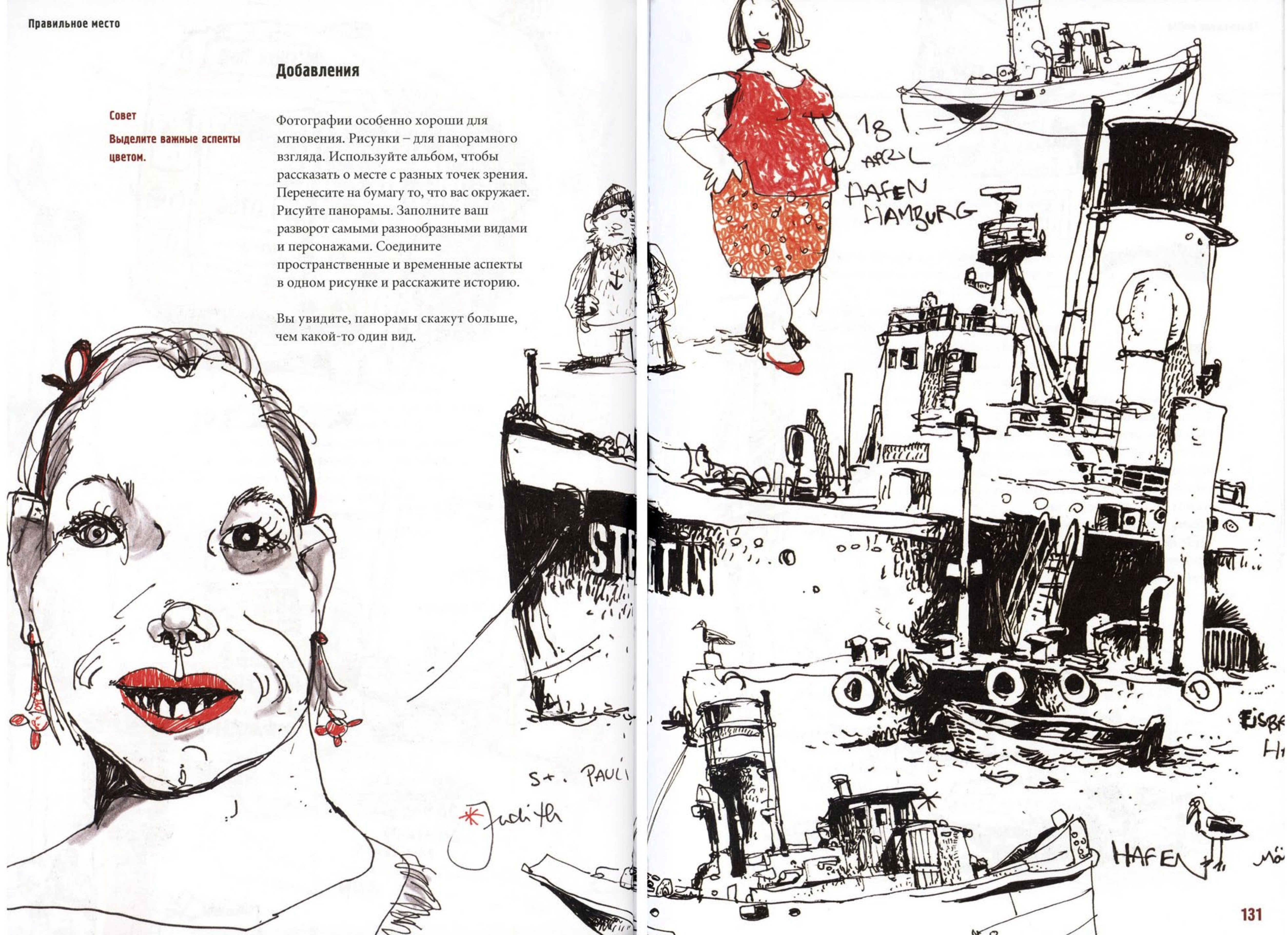
Добавления

Совет

Выделите важные аспекты цветом.

Фотографии особенно хороши для мгновения. Рисунки – для панорамного взгляда. Используйте альбом, чтобы рассказать о месте с разных точек зрения. Перенесите на бумагу то, что вас окружает. Рисуйте панорамы. Заполните ваш разворот самыми разнообразными видами и персонажами. Соедините пространственные и временные аспекты в одном рисунке и расскажите историю.

Вы увидите, панорамы скажут больше, чем какой-то один вид.

Вещи

Предметы и техника – очень благодарные объекты. Они великолепно подходят для того, чтобы научиться наблюдать, чтобы понять, как они функционируют, и изучить на них такие проблемы, как объем, перспективу, контраст, структуру и текстуру. Красота предметов в том, что они очень терпеливые модели.

Проблема состоит в том, что рисунки техники часто раздражают нас своей поверхностностью. Они очаровательны на первый взгляд, но на второй покажутся бездушными и скучными. Чтобы сделать вещи интересными, следует заполнить главное: предметы, как правило, интересны только в связи с нами.

Предметы нельзя представить без людей. Предмету нужен автор, создатель, а также тот, кто им пользуется. Поэтому представление предмета всегда связано с человеком. Например, абстрактное понятие «одиночество» ловится посредством представления предмета самого по себе и для себя. Опрокинутый стул указывает на отсутствие человека.

Для нас, художников, это означает, что мы не только отражаем предметы, а с их помощью рассказываем истории. И следовательно, предметы перестают быть просто вещами.

Todesanzeige an einem Stromkasten. Kiriat Haim

Совет

Когда вы спрашиваете себя, как представить что-нибудь живым и интересным для наблюдателя, ответ очень прост: он должен интересовать вас самих! И об этом свидетельствует ваша работа!

Другие страны, другие виды

Очевидно, за синей цепью холмов на горизонте всегда лучше, чем здесь. Человек любит путешествовать. Не потому ли столь многие истории начинаются с дороги, отправляемся мы в «лучшее время года» или соглашаемся с тем, что «вся жизнь – это путешествие»?

В первую очередь альбомы для эскизов – это путевые дневники, а еще это ежедневники, в которых мы работаем не только в нашем привычном окружении, но и в чужом.

Альбомы для эскизов подходят не только для рисования. В альбомах мы храним воспоминания, записываем адреса новых знакомых по отпуску и вклеиваем в него замысловатые автобусные билеты. Альбом для эскизов многолик, это лэптоп без кабеля, готовый запечатлеть мгновения и наши взгляды.

Путевые рисунки

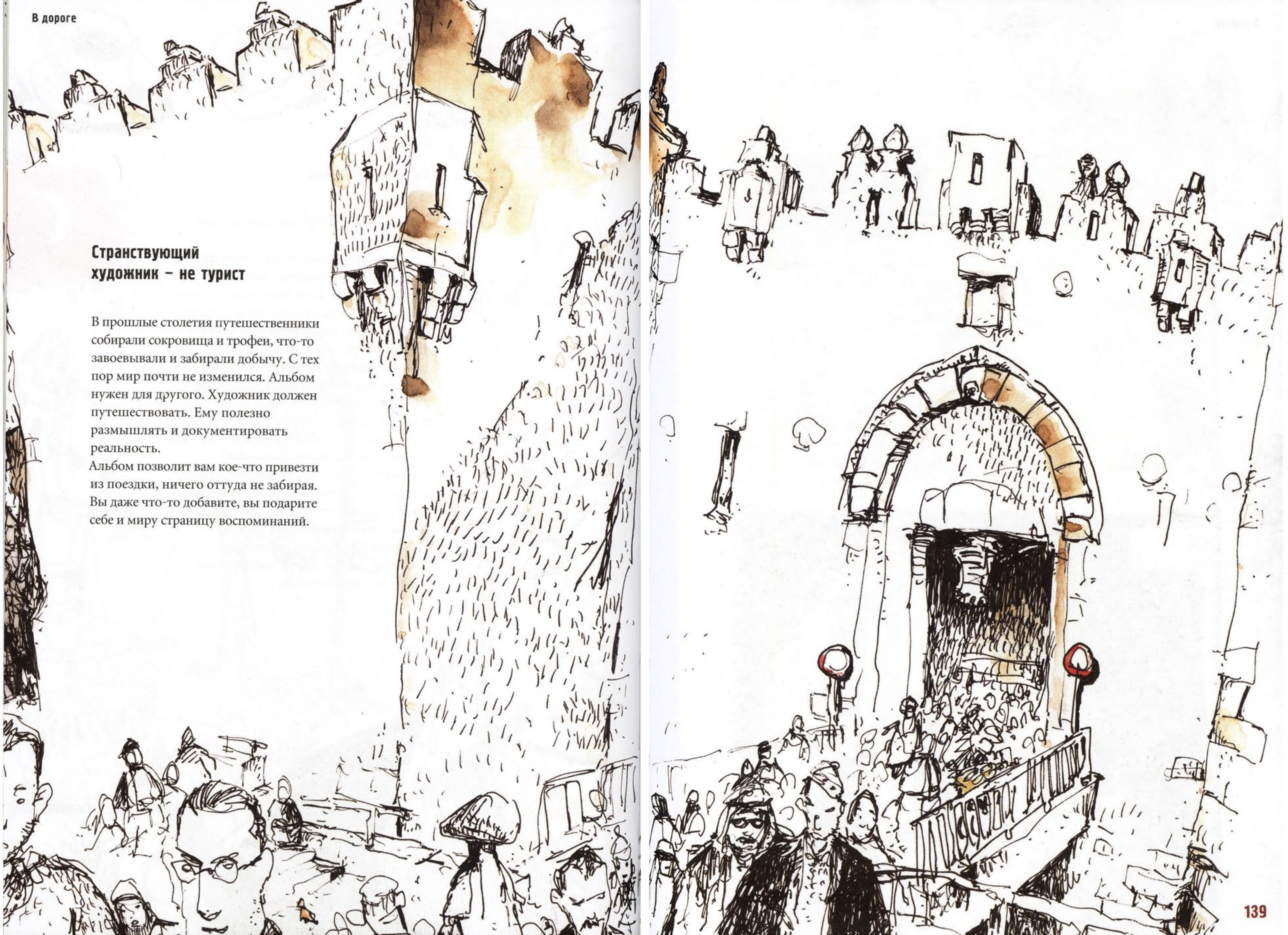
Щелчок – секунда. Щелчок, щелчок – еще две.

Чужие страны фантастичны и притягательны. Они определенно заслуживают больше двух секунд внимания. Если вы рисуете в чужой стране, то естественно, что вы работаете со своим объектом дольше, чем секунда щелчка фотоаппарата. Ваши объекты будут вам благодарны. Люди очень хорошо знают разницу между подлинным и формальным интересом. Вы увидите, когда вы рисуете в чужой стране, то будете иначе говорить с местными жителями (особенно в странах, где изображать людей, возможно, предосудительно). Тем, что вы что-то рисуете и насколько интенсивно этим занимаетесь, вы сигнализируете о подлинном интересе. А за интерес почти всегда воздают сторицей. Возможно, улыбкой, разговором или чаем – и тем моментом, который остается с вами навсегда.

Странствующий художник – не турист

В прошлые столетия путешественники собирали сокровища и трофеи, что-то завоевывали и забирали добычу. С тех пор мир почти не изменился. Альбом нужен для другого. Художник должен путешествовать. Ему полезно размышлять и документировать реальность.

Альбом позволит вам кое-что привезти из поездки, ничего оттуда не забирая. Вы даже что-то добавите, вы подарите себе и миру страницу воспоминаний.

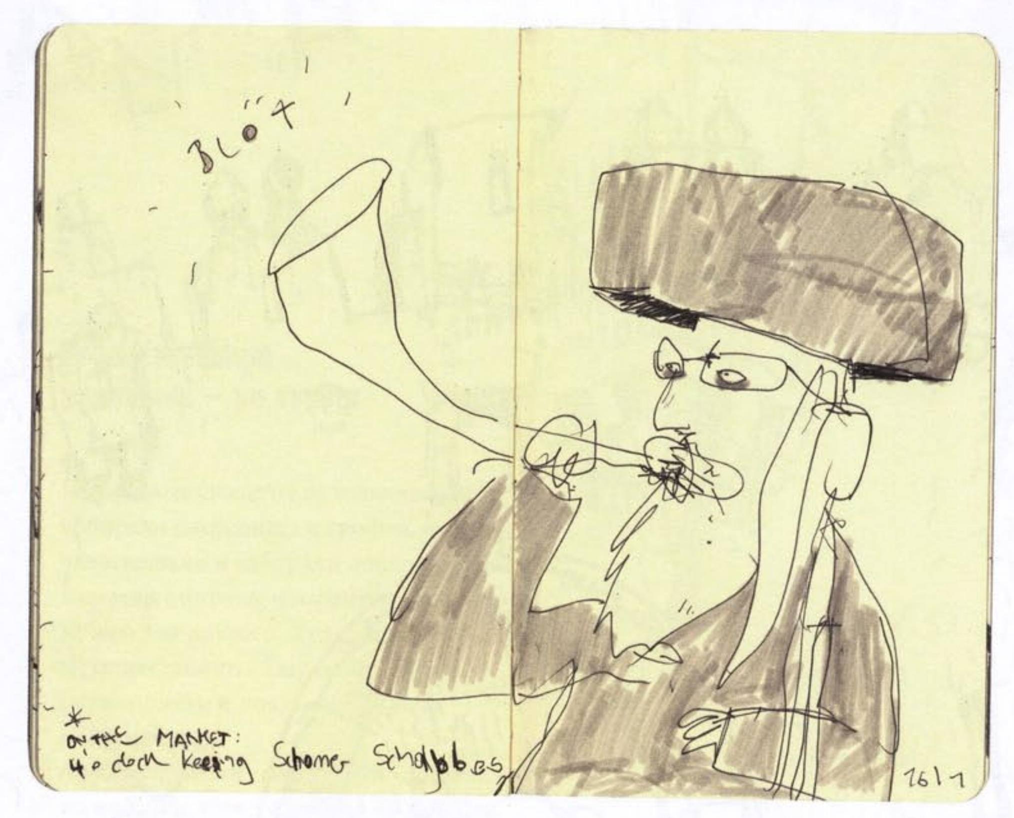

Рисунок – это всеобщий язык

Если вы не сильны в языке чужой страны, то рисунки, как всеобщий язык, помогут вам. Картины – начало всех языков, они понятны без знания слов и грамматики. Кровать или хлеб, нацарапанные на клочке бумаги, преодолеют любой языковой барьер. Возможно, это объясняет, почему в одних культурах изображения играют важную роль, а в других на них наложено табу. Запрет на изображение рассматривается как своего рода запрет на язык, на диалог между различными культурами. Думайте об этом, когда рисуете во время поездки. Изображения могут наводить мосты так же, как и сжигать их. То, что кажется нам экзотикой, определяет жизнь и идентичность местных жителей. Так что не ведите себя, как папарацци. Определитесь с тем, что можно и что нельзя, и не вредите чувствам ваших хозяев. Не выпускайте альбом из рук в сомнительных ситуациях и, если вас спрашивают, покажите что-нибудь нейтральное.

Совет

Секрет в том, чтобы рисовать на развороте. Например, на правой странице нарисуйте улицу, а на левой – фигуры. Используйте отдельный лист, чтобы сверху прикрывать их, и если кто-то наблюдает, закройте им страницу с фигурами.

О правильном месте и времени

То, что вы можете быть в правильное время в неправильном месте (и наоборот), – это прописная истина. Когда толпы людей проходят мимо вашего объекта, вы насладитесь эскизом так же мало, как в дождь или мороз. (Хотя зимой в Польше я писал акварелью уже с помощью водки, потому что, в отличие от воды, она не замерзает…) Вам нужно не только правильное место, но и правильное время. Стоит посоветовать следующее: наметьте себе место и вернитесь туда в более подходящее время. Дождитесь солнечного дня, правильного света или пока туристы лягут спать. Подумайте, для рисунка требуется правильное место. Для разнообразия работайте в непривычное время. Иногда придется рисовать в семь часов утра.

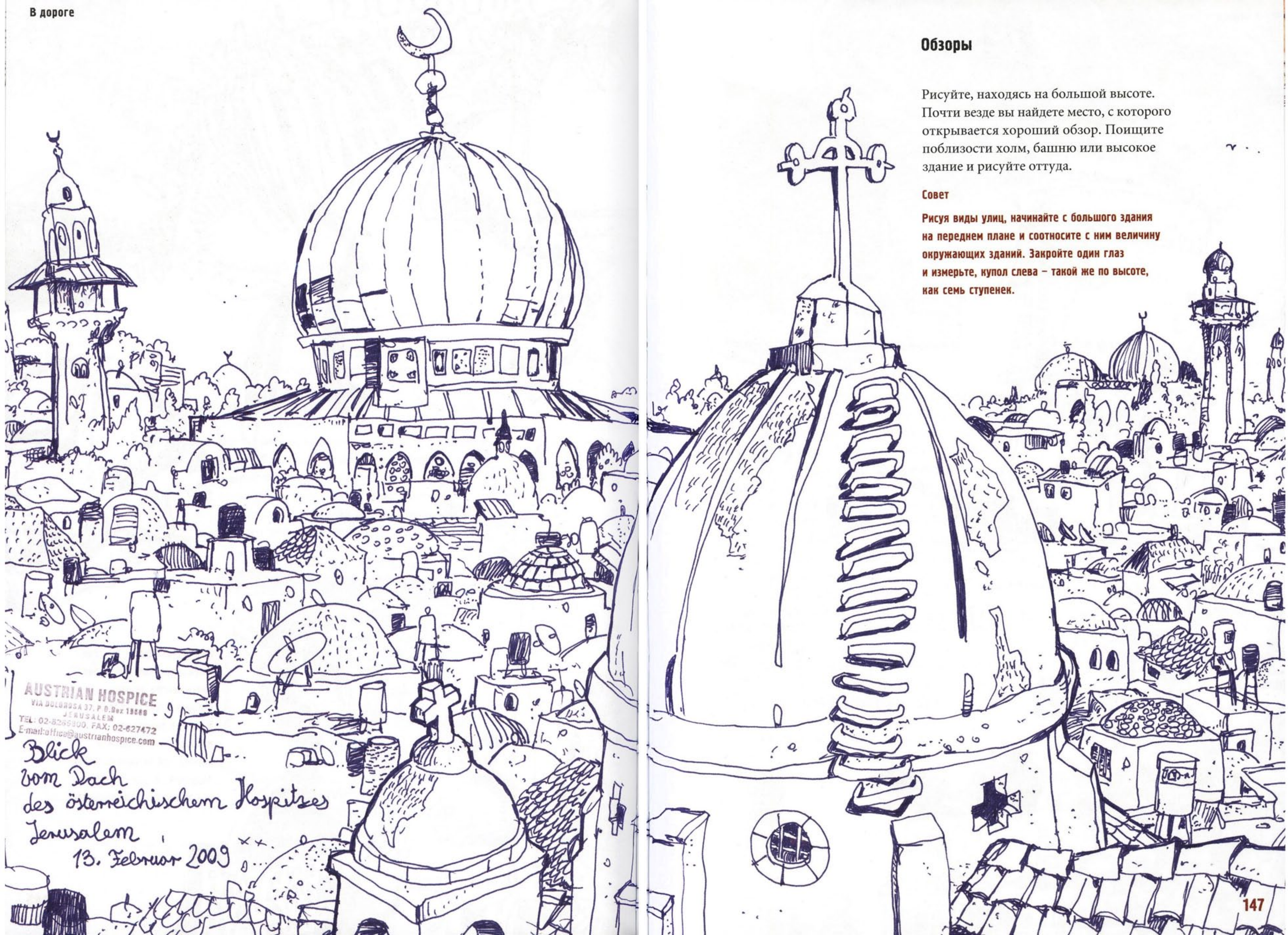

Не только в дождливые дни: музеи

Ничто не может сильнее помешать рисовать на улице, чем дождь. Поэтому используйте дождливый день – особенно во время путешествий – для экскурсий в местные музеи. От маленьких местных исторических или краеведческих музеев до больших международных собраний – почти все музеи предлагают что-нибудь достойное рисунка. К тому же именно старинные музеи хранят чарующую атмосферу и позволяют заглянуть в прошлое. И, естественно, это хорошая возможность чему-то научиться. Так что рисуйте в музеях!

Совет

Интересный факт: там, где запрещено фотографировать, почти всегда разрешено рисовать. Как правило, в музеях запрещено пользоваться вспышкой потому, что экспонаты могут выцвести. А для рисования она вам вряд ли понадобится.

Обзоры

Рисуйте, находясь на большой высоте. Почти везде вы найдете место, с которого открывается хороший обзор. Поищите поблизости холм, башню или высокое здание и рисуйте оттуда.

Совет

Рисуя виды улиц, начинайте с большого здания на переднем плане и соотносите с ним величину окружающих зданий. Закройте один глаз и измерьте, купол слева – такой же по высоте, как семь ступенек.

Мелочи и поваренные книги

Альбом подходит не только для «большой панорамы», мелочи тоже обладают повествовательной силой. Используйте ваш альбом, например, для того, чтобы запечатлеть на бумаге важные факты о стране, по которой путешествуете. Это может быть описание дорог или речи и, конечно, всего того, с чем вы сталкиваетесь ежедневно, например, еды. Интересуйтесь кулинарными изысками, рисуйте ингредиенты и рецептуру! Предметы быта также хороши для отображения. Пока ждете выполнения заказа в ресторане, рисуйте других гостей или предметы. И если при случае вы набросаете на клочке бумаги несколько строк о вкусе блюд и напитков, то это, несомненно, придаст рисунку интересные дополнительные повествовательные смыслы.

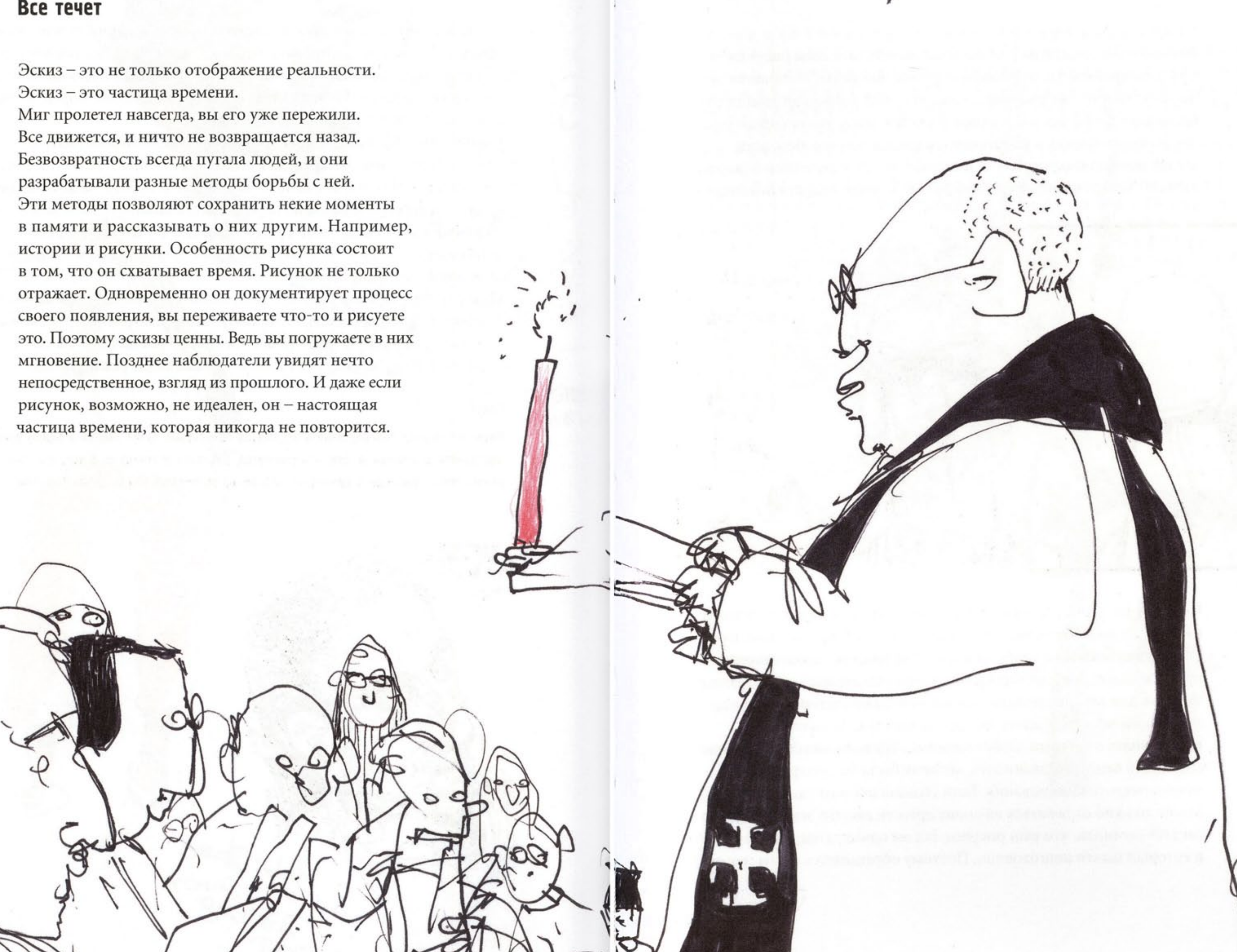
Реальность – это не реальность

Когда вы задались вопросом, насколько реалистично нужно изобразить объект, можно констатировать, что вы пошли по очень тонкому льду.
В сущности, эта реальность – не простая и не захватывающая. Существует только угол зрения. И он у каждого наблюдателя свой. Борец за свободу для одного – это террорист для другого.
Реальность – это компромисс множества способов восприятия.
Так что реалистический рисунок – это некое общее понятие, а вовсе не действительность. Все сильно зависит от того, что вы хотите сообщить. Если у вас на сердце желание передать мельчайшие детали вашего объекта, то вам придется быть очень точным. Если же речь идет о передаче состояния души или движения, то, возможно, будет лучше, если вы сделаете ваш рисунок более экспрессивным.
И сверхреалистичный рисунок – не реален, если вы несправедливы к объекту. Наоборот, быстрый эскиз – например, эскиз настроения, – может адекватно отражать реальность, не будучи объективно реалистичным. Звучит парадоксально, но сама реальность – не слишком реалистична.

Совет

Никто не мешает вам смешивать несколько возможных точек зрения в одном рисунке. Постарайтесь, например, все, что движется, рисовать абстрактно, а все, что стоит, реалистично. Вы будете удивлены, насколько потрясающими будут результаты.

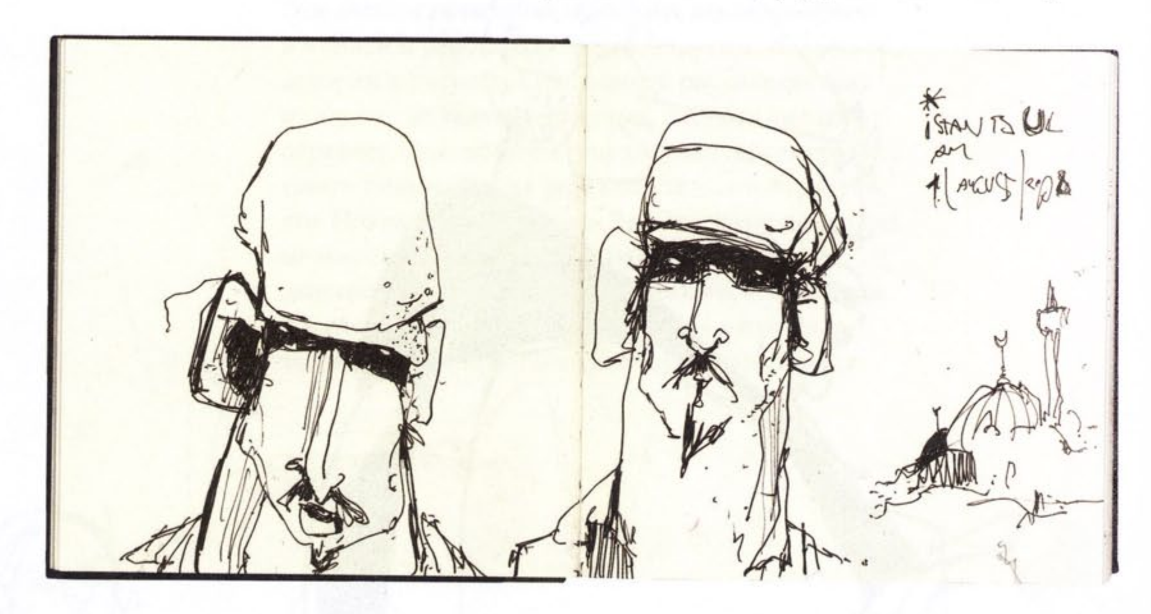

Все течет

Эскиз – это не только отображение реальности. Эскиз – это частица времени. Миг пролетел навсегда, вы его уже пережили. Все движется, и ничто не возвращается назад. Безвозвратность всегда пугала людей, и они разрабатывали разные методы борьбы с ней. Эти методы позволяют сохранить некие моменты в памяти и рассказывать о них другим. Например, истории и рисунки. Особенность рисунка состоит в том, что он схватывает время. Рисунок не только отражает. Одновременно он документирует процесс своего появления, вы переживаете что-то и рисуете это. Поэтому эскизы ценны. Ведь вы погружаете в них мгновение. Позднее наблюдатели увидят нечто непосредственное, взгляд из прошлого. И даже если рисунок, возможно, не идеален, он – настоящая частица времени, которая никогда не повторится.

Дорабатываем рисунки и извлекаем их из альбома

Возможно, вы однажды уже пытались воссоздать свои рисунки заново или скопировать их. Странным образом они редко становятся лучше. Часто один и тот же рисунок с каждой новой попыткой становится более плоским и неинтересным. Кажется даже, что воспроизвести непосредственность и спонтанность нельзя. Само собой, если вы предполагаете сделать тот или иной нос лучше, то ценой за этот лучший новый нос будет, к сожалению, ухудшившийся новый рот.

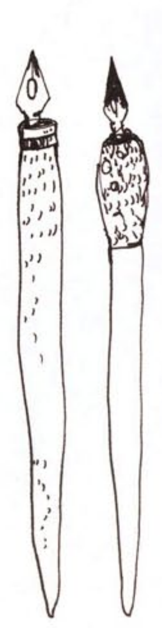

Поэтому переработка эскизов на компьютере – это фантастически счастливая возможность. У прежних поколений художников для извлечения эскиза из альбома в арсенале были только копирование вручную или перевод на кальку. (Если вы не хотите вырывать страницу.) Сегодня для дальнейшей работы вы можете отсканировать ваши эскизы. Вы можете сделать их частью картины, иллюстрации или смешать с другими изображениями. Так появляется возможность сохранить непосредственность, которая была бы потеряна из-за многократного копирования. Если сегодня нос вам удается лучше, это не должно отражаться на спонтанности вашего эскиза. Однако следует помнить, что ваш рисунок так же однократен, как и момент, в который вы его подготовили. Поэтому обращайтесь с ним серьезно.

Эскиз, переработанный в иллюстрацию. Средство: Photoshop с использованием трех оригинальных эскизов и одной краски.

Иллюстрация для статьи о Стамбуле.

Цифровые средства и работа с эскизами

Фактически компьютер в последние годы придал рисунку новые силы. До тех пор, пока технически было невозможно оживить иллюзии, люди пытались добиться этого с помощью иллюстрации и рисунка. Вспомните о фотореализме семидесятых или об аэрографии восьмидесятых годов. С развитием быстрых графических компьютеров неожиданно удалось оживить иллюзии. Например, динозавры были анимированы просто потому, что технический прогресс это позволял. Традиционные техники долго производили впечатление невероятно устаревших.

Между тем истина победила, и именно техническое развитие способствовало возвращению рисунка, потому что совершенство часто кажется слишком гладким, а индивидуальность отступает на задний план. Сила рисунка состоит в идее, содержании и выражении.

Именно индивидуальность делает эскизы волнующими. И если они играют на своих сильных сторонах, то тогда рисунок предлагает фантастическую возможность для использования новых технологий. С помощью компьютера можно обрабатывать и трансформировать рисунки, переводить их в любой размер, цвет или форму, можно делать из них серии и представлять их последовательно, перерабатывать их в фильмы и мультфильмы и связывать их с другими изобразительными средствами, например, с типографикой.

Одним словом, не стесняйтесь дорабатывать ваши эскизы на компьютере. Такое смешение хорошо влияет на результаты!

Где же альбом да Винчи?

Под конец я бы еще раз хотел сказать несколько слов о том, что на самом деле случилось с альбомами, которые появились в прошлые столетия.

Действительно, где альбом да Винчи? Ответ таков: его больше нет. Альбомы и записные книжки Леонардо после его смерти были разграблены и рассыпались по всему миру. Единственный сохранившийся том, тысячестраничный «Атлантический кодекс», позднее был собран коллекционерами и заново переплетен. Сегодня он находится в Амброзианской библиотеке в Милане. Мародерство (отдельные страницы, к сожалению, лучше продаются) не обошло стороной многие альбомы. Разумеется, некоторые из них, например, альбомы Дюрера или Рембрандта, сохранились. Альбомы собирали с девятнадцатого века, и альбомы Уильяма Тернера или Каспара Давида Фридриха можно найти в виде факсимиле. Кроме того, практически полностью сохранились альбомы большинства художников классического модерна (если они не были украдены, как недавно в Париже альбом Пабло Пикассо…).

Сегодня большинство художников регулярно публикуют свои альбомы эскизов в Интернете. Это пространство огромно, и посещение бесчисленных блогов и веб-сайтов с эскизами всегда ценно. Хотя при всех возможностях публикации альбом всегда остается чем-то интимным и личным. Он остается полем попыток и экспериментов, остается записной книжкой и дневником.

Осталось сказать последнее: самое ценное – это ваш альбом с эскизами и тот альбом, которого еще нет, но который вы скоро начнете!

«Mut zum Skizzenbuch. Zeichnen & Skizzieren unterwegs»

Первое издание Verlag Hermann Schmidt Mainz, Germany

Лицензионное соглашение от 21.02.2012

Перевод с немецкого:
Балаева Светлана

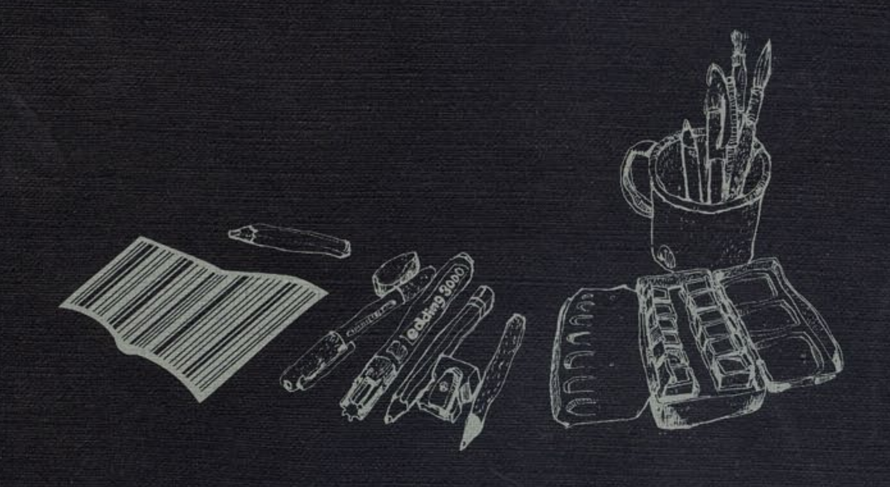
Иллюстрации:
Феликс Шайнбергер
Оформление:
Феликс Шайнбергер
Литография:
Феликс Шайнбергер

Отпечатано в типографии ООО «Дитон»
Тираж 1000 экз.
Подписано в печать 25.08.2012. Заказ № 196
ООО «Дитон», 194044, Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. М
Тел. (812) 333-15-42,
факс (812) 333-15-41
www.diton.ru
diton@diton.ru

ISBN 978-3-87439-782-7 (нем.)
ISBN 978-5-905048-22-7 (рус.)

Феликс Шайнбергер призывает быть смелыми в работе с альбомом для эскизов и дает ценные советы. Он рассказывает, как передать внутренние ощущения и преодолеть страх перед самой первой, ослепительно белой страницей. Позвольте альбому для эскизов войти в вашу жизнь, и он станет интимным визуальным дневником, предназначенным только для ваших глаз! Он будет вашим спутником и источником вдохновения. Цель книги состоит вовсе не в том, чтобы вы, словно по волшебству, создали «первый гениальный эскиз» и передали его потомкам как отправную точку вашего успеха. Речь не о совершенстве перспективы, точности пропорций или красках. Значение имеют только ваши воспоминания, фрагменты и наброски. И мало-помалу эти изображения составят ценный и очень личный архив.

ISBN 978-5-905048-22-7